

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
POSGRADO EN ARTES
VISUALES

“LA PROVOCACIÓN A LAS REPRESENTACIONES DEL CUERPO HUMANO
EN LA PINTURA CONTEMPORÁNEA COMO RESPUESTA A CRITERIOS
SOCIALES”

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN ARTES VISUALES

PRESENTA

JOSÉ ANTONIO CANO HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE TESIS

ARTURO MIRANDA VIDEGARAY

México, D.F., OCTUBRE 2010

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

**“LA PROVOCACIÓN A LAS REPRESENTACIONES
DEL CUERPO HUMANO EN LA PINTURA
CONTEMPORÁNEA
COMO RESPUESTA A CRITERIOS SOCIALES”**

José Antonio Cano Hernández • Jach

AGRADECIMIENTOS:

*Yuriko Estévez,
Juan Antonio Madrid,
Iram De la Rochefoucault,
Arturo Miranda,
Arturo De la Serna Estrada,
y
Alejandro Pérez Cruz,
por las atenciones que me
brindaron durante el desarrollo
de este proceso.*

Jach. *Morder tu foto y tirarla en cada esquina.* 1998, acuarela, decollage y tinta/papel, 24.5x13.5 cms

A mi mamá

Lina Hernández calva

A mis hermanos:

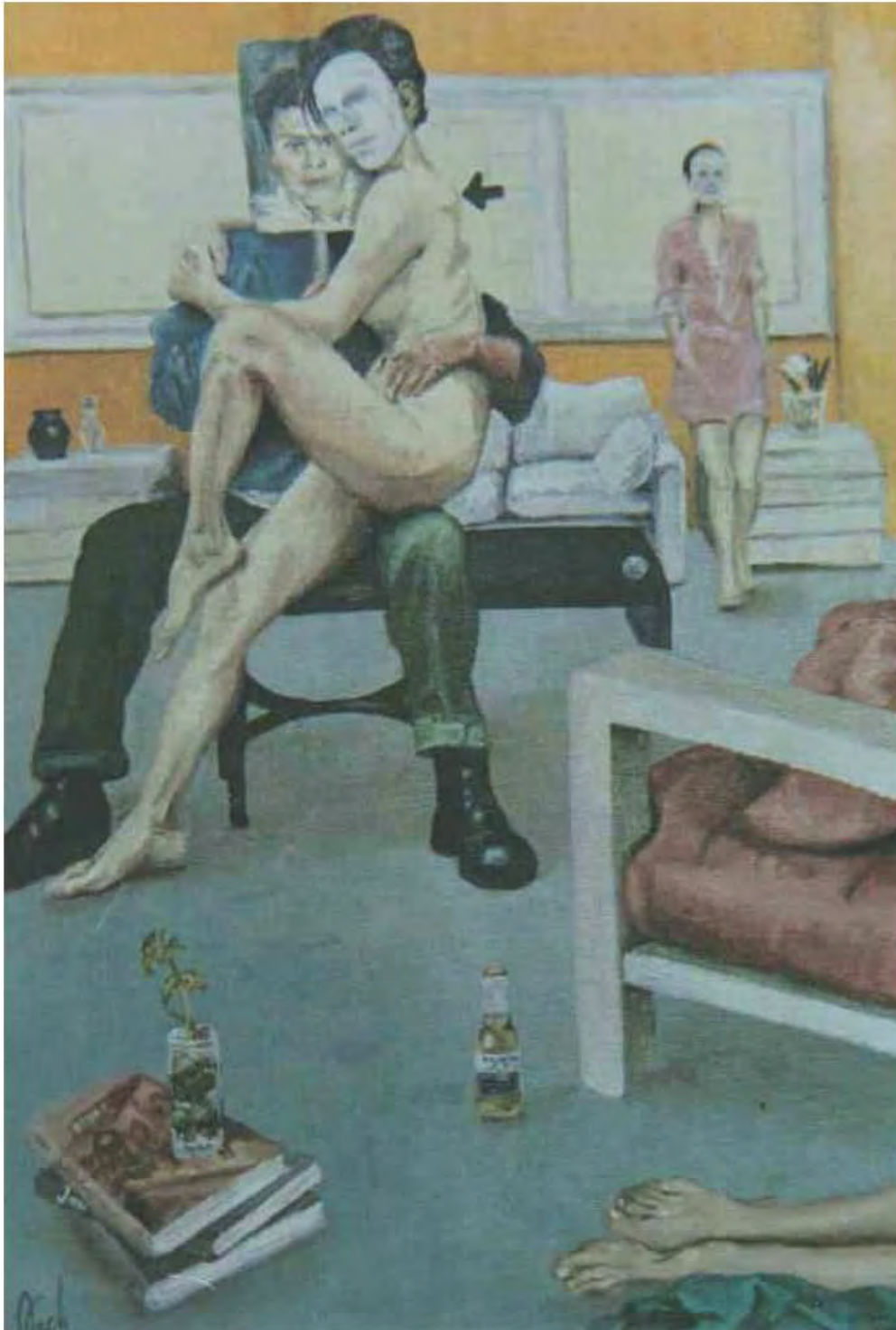
Juan Manuel,

Elsa Lilia

y

Teodoro.

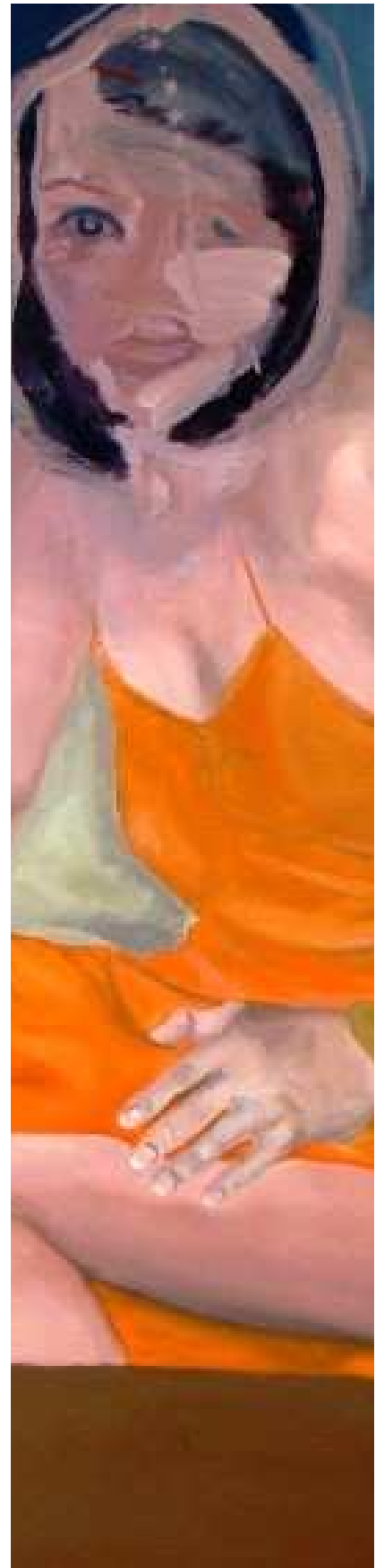
A Tania Mendoza Soto

Jach. *Sin título.* 2006, óleo/tela, 28x21 cm

ÍNDICE

10	Introducción
14	1. El contexto del artista contemporáneo Integración a la sociedad
17	Contexto del siglo XXI
20	La tecnología y los medios de difusión
24	Contexto y arte
29	2. La provocación en el arte. Perturbar lo establecido socialmente Incumplimiento a las reglas
32	El lenguaje del arte
35	La capacidad del arte
38	La provocación en el arte
42	La normalización de la trasgresión
47	3. Tratamiento del cuerpo: estereotipos sociales a su representación visual y materia prima para el arte

47	El cuerpo postmoderno
51	Las representaciones del cuerpo como valor de mercado en la actualidad
56	El campo de la mirada en la actualidad
58	Arte y cuerpo
62	El arte como provocación ¿obra para agredir?
66	4. Formas de representación y ofensas a través de la pintura Creencias sobre el arte
69	El cuerpo como motivo artístico
70	Imágenes sobre el cuerpo que generan provocaciones
72	Enfrentamientos con el espectador
77	La producción artística contemporánea
79	Los instintos y la pintura personal. Jach
81	Búsquedas que se traducen en provocación
87	Conclusiones
88	Fuentes de información

INTRODUCCIÓN

Las artes plásticas son una actividad con la cual se resuelven imágenes con alto grado de complejidad, su práctica corresponde a la búsqueda personal de un mensaje visual y no necesariamente a demandas sociales, de tal forma que no solo son útiles para el desarrollo creativo,

también proponen una forma particular de ver las cosas siendo posible descalificar prejuicios y tendencias sobre ideas habituales conformadas en el seno cultural. Pueden representar convenciones, pero también puede desafiarlas y contradecirlas, al iniciar búsquedas personales de expresión cuestionando así ideas arraigadas, formas limitadas de ver las cosas y reflexión sobre ciertos límites, hay cierto privilegio y hasta un derecho para decir lo inexpresable, representar lo irrepresentable. Así que parte de los propósitos de las actividades artísticas están orientadas a buscar una vía de expresión personal, que pueda ser incluso un testimonio de nuestra forma de pensar y sentir en una época determinada, sin importar el uso de elementos para nosotros desconocidos,

Jach. *El rostro me parece de pronto ajeno.* 2008, óleo/macosel, 30x30 cm

que sabemos a medias o que la obra pueda impactarnos, gustarnos o no.

La riqueza del lenguaje artístico y su procedimiento se deben a búsquedas técnicas, formales y conceptuales donde la temática puede ser el propio medio social, el artista se adiestra en entender el lenguaje que utiliza para expresarse y debe ampliarlo para ponerlo al servicio de sus ideas y sentimientos los cuales están condicionados ampliamente por el entorno que le rodea, un entorno que a su vez está condicionado por diversos intereses que conllevan a estereotipos y la normalización de reglas en beneficio del propio sistema. En esta trama

el artista debe estar en condiciones de lograr que el espectador de su obra aprecie la imagen representada lo más cercano a como se concibe o se elabora, a partir de las ideas y sentimientos que la originan más no como se tiene preconcebido el entorno o a si mismos lo que constituiría una limitante por no ver un poco más allá de nuestros límites.

Dentro de este contexto, de manera constante, el cuerpo humano sus representaciones, la idea que tenemos de él... ha sido explorada tanto en el arte como en la cultura general ya sea para reflexionar sobre el sentido del ser... de disfrutar...de vivir...su manipulación y uso genera

constantemente imágenes o códigos con los que cotidianamente nos involucramos en una realidad que aparta o acerca nuestras miradas a lo que constituye realmente nuestro cuerpo y nuestro entorno. Pero si socialmente se busca y comercializa un ideal de cómo debemos vernos a si mismos y a los otros, el arte continuar desconcertando, despertando críticas y desencuentros con obras que temáticamente parten de un tratamiento de imágenes del cuerpo con aspereza o acidez, donde la muerte, la sangre, el sexo son protagonistas, materias que afectan a los sentimientos de quien los observa por que realmente no quiere contemplarlos por ser elementos que remiten a situaciones negativas, indeseadas por atentar contra la idea de tranquilidad socialmente

difundida y aceptada. Las representaciones con crudeza o radicalismo llevan a enfrentamientos con gustos estandarizados que la mayoría de la gente tiene, a pesar de que durante mucho tiempo y desde años atrás se llevan a cabo representaciones de este tipo en pintura, escultura, fotografía... con muchas variantes y matizaciones. El arte permite cuestionar la realidad virtual y comercial que ha impuesto el sistema mediante diversos medios, puede ir en contra de ideas generalizadas a partir de crear imágenes diferentes a la que se nos muestra en revistas, televisores o pantallas cinematográficas, con la esperanza de que volvamos nuestra

mirada al entorno y recordar quienes somos, donde estamos y a donde vamos dando otra versión menos grata pero de una realidad que no es ajena. Así el cuerpo se convierte en un pretexto de batalla contra la enajenación de la identidad, al representar la imagen del cuerpo desde un punto de vista menos ideal. En su destrucción o construcción de la representación en un afán estético, está la preocupación de saber el valor que tenemos como individuos, si nos contemplamos de una manera mas general, y así recuperar un valor más real en lo moral, físico y conceptualmente. Es posible dado el carácter sensible del cuerpo que puede ser

desde un instrumento de goce, hasta un encuentro con el sufrimiento.

Pero arremeter o atacar estereotipos o ciertas "verdades sociales" puede no generar cambios en quienes lo aprecian y si a quien va dirigida ignora el hecho no se genera ningún resultado. Las artes visuales están plenamente integradas en el entramado cultural, social y económico donde se le relacionan obligaciones comunes a todos que tienen que ver con el respeto, el cuidado moral, la legitimidad de la obra. Estas últimas son formas de presión social que regula ideologías y actos para generar una idea de bienestar de los procesos de pertenencia, adaptación, participación y comportamiento con el propósito de cumplir, mediante mutua cooperación, objetivos de convivencia. Pero si el

artista para imprimir su propia visión de su entorno cultural debe ser capaz de asimilar las propuestas de su tiempo, y en la mayoría del tiempo cuestionarlas, ¿qué papel juega en la actualidad? en una cultura de sobre estimulación en información auditiva, visual, psíquica... fácil de comprender para todo el mundo, donde la repetición, lo esquemático, la novedad, anula el impacto o la eficiencia que puedan provocar las contradicciones en las asociaciones de ideas lógicas y preconcebidas.

¿Es posible en una época de cambios velocísimos y de actitudes indiferentes provocar, transgredir con las artes visuales? ¿En que punto se encuentran las artes visuales y los artistas que provocan con su manera de ver las cosas?

En el capítulo 1 se describe el contexto donde los artistas se desarrollan en este momento y la relación con la sociedad, el arte y la influencia que tienen los medios y la tecnología. En el capítulo 2 se habla del incumplimiento a las reglas del lenguaje del

arte y la provocación que puede llegar a generar; el capítulo 3 habla de las concepciones del cuerpo en la actualidad, de sus representaciones como valor de mercado y como el arte cuestiona la realidad virtual y comercial que ha impuesto el sistema mediante diversos medios a través de la provocación. Por último en el capítulo 4, se dan ejemplos de como el cuerpo es utilizado como motivo artístico a partir de temas que generan imágenes provocativas enfrentando al espectador con sus ideas preestablecidas terminando con un breve descripción de la obra del autor de este trabajo.■

EL CONTEXTO DEL ARTISTA CONTEMPORANEO

“Cada sociedad construye un universo en el que delimita [...] crea un proceso de normalización [...] que lleva aparejado un proceso de control social.”

José Miguel G. Cortes.
Orden y caos, 1997

Jach. Boceto para pintura. 1997, lápiz/papel, 28x21 cm

Integración a la sociedad

Desde sus orígenes el hombre existe y coexiste en colectividades o sociedades, desde agrupaciones nómadas, sedentarias hasta nuestras complejas interrelaciones contemporáneas donde el individuo debe establecer con el resto del grupo al que pertenece una relación que permita regular procesos de pertenencia, adaptación, y comportamiento con el propósito de cumplir, mediante mutua cooperación, objetivos de convivencia y bienestar. “Todo acuerdo de voluntades presupone la existencia de una sociedad, de gentes

que conviven, y el acuerdo no puede consistir sino en precisar una u otra forma de esa convivencia”.¹ Bienes en común que se basan en normas y obligaciones dirigidas a crear un orden para el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales en una repartición útil y justa con los menores conflictos posibles. “Si los individuos se encuentran a sí mismos en las cosas que dan forma a sus vidas, lo hacen no al dar, sino al aceptar la ley de las cosas; no las leyes de la física, sino las leyes de su sociedad.”²

Puesto que no se nace predeterminado para percibir el mundo de una manera específica, nos integramos en una sociedad en la medida en que renunciamos a aspectos instintivos que deterioren la relación con los demás como la

violencia, la agresión y a la justicia por mano propia, depositando en el Estado principios y derechos para nuestra protección y cuidado. "Dos resultados de esta sociedad son de particular importancia: la asimilación de las fuerzas y de los intereses de oposición en un sistema [...] y la administración y la movilización metódica de los instintos humanos, lo que hace así socialmente manejables y utilizables a elementos explosivos y <antisociales> [...] El poder de lo negativo [...] es dominado y se convierte en un factor de cohesión y de afirmación."³

Todo sistema social capitula esperanzas, temores, la agresión instintiva de la lucha por la existencia, la

cuestión biológica relacionada a los instintos de sobrevivencia, se movilizan metódicamente estos instintos humanos asimilando fuerzas e intereses de cada uno de sus integrantes para hacerlos manejables o

Guillermo Olgún.
Hombres espantados por una Tilcuata. 1996, tinta, gouche/papel, 57.5x76.5 cm

aptos y así las relaciones de su producción y su productividad sean organizadas, no es que exista un poder que domine todo y controle cada aspecto del individuo, es a partir de la acción de unos sobre otros que se lleva a cabo un

control "La forma de presión social que es el poder público funciona en toda sociedad, incluso en aquellas primitivas donde no existe un órgano especial encargado de manejarlo [...] Donde hay opinión pública, ¿Cómo podrá faltar un poder público, si éste no es más que la violencia colectiva disparada por aquella opinión?"⁴ Individuo y sociedad significan un único sujeto que acaba siendo lo que elabora normas o reglas asentándolas para todos, ya que las colectividades buscan formas de influencia para que sus elementos perciban el mundo de la misma manera que la perciben sus instituciones y así se responda a interés y necesidades de el grupo social. Así mismo se buscan anular diferencias entre los individuos que la conforman, generar

Guillermo Olguín.
Curandero cocodrilo.
1997, tinta,
gouche/papel, 57.5x75.5
cm

homogenización con normas y obligaciones en un intento por resguardar un orden impuesto para preservar lo que se entiende como bien común y así evitar el caos entre sus agremiados. Preservar un orden para evitar el caos, requiere generar un modelo de valores, actitudes y prácticas de control como prejuicios, y creencias... así como la creación de instituciones como la iglesia, el estado... que defina la forma de relación entre las personas. Los intereses de las sociedades obliga a cada uno de

los individuos que la conforman a determinadas actitudes, a partir de promover determinados intereses de la ideología o el poder dominante en turno. El trabajo constante y productivo orientado al servicio de los demás o a la propia persona, sería la forma más válida de realización personal para el mejoramiento social por lo que necesidades orgánicas del hombre como el gusto por la belleza, la serenidad, el descanso, los miedos, fobias... son en cierto modo sugeridas, impuestas y hasta administradas en aras de la productividad. Nuestra sociedad contemporánea ha traído un mejor estilo de vida a partir de la

producción de bienes materiales creando un factor de unión y afirmación, pero al explorar y controlar mediante los medios masivos de comunicación gustos, y temores y crear mercancías de fácil acceso, se han desequilibrado conceptos, ideas... influyen en nuestras conductas y formas de percibir lo cotidiano. "La posibilidad de hacer o dejar de hacer, de disfrutar o destruir, de poseer o rechazar algo, ello depende de si se puede o no ser vista como deseable y necesaria para las instituciones e intereses predominantes en la sociedad."⁵ Lo que es visto como un medio de sobrevivencia y fortalecimiento de grupos.

La organización social hace la vida más fácil, se puede elegir con libertad entre una enorme cantidad de bienes o servicios hasta

que acabamos reconociéndonos en las cosas que tenemos o podemos tener. Cuando una organización es capaz de satisfacer las necesidades de los individuos que la conforman, está en condiciones de exigir la aceptación de sus principios ideológicos y culturales así como sus instituciones, se puede entonces empobrecer el pensamiento crítico hacia él, hasta la autonomía y derecho de oposición, si estas surgen se pueden reducir a meros debates alternos dentro de su status quo, por tanto manifestar una disconformidad puede parecer socialmente inútil. De esta forma nuestra sociedad puede consolidar una dominación que “crea

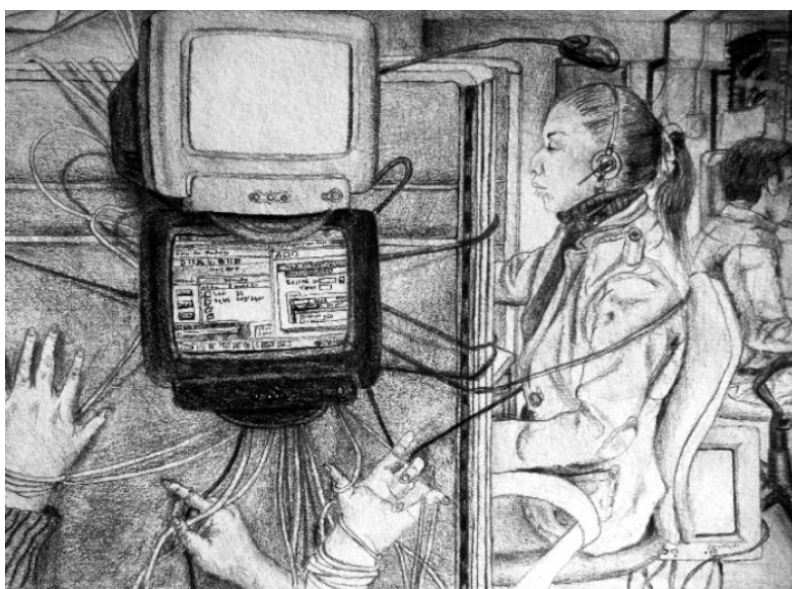
formas de vida (y de poder) que parece reconciliar las fuerzas que se oponen al sistema y derrotar o refutar todas las propuestas en nombre de las perspectivas históricas de liberación y la dominación”⁶ llevando “a la producción pacífica de los medios de destrucción, al perfeccionamiento del despilfarro, al hecho de estar educados para una defensa que deforma a los

defensores y aquello que defienden”⁷

Se genera una forma de control de los comportamientos y de las creencias, una forma de aumento en la fuerza social y disminuye el poder del individuo para poder expresarse, generar cambios, hacerse escuchar y hacerse respetar por ser diferente.

Contexto del siglo XXI

Con la descripción del aparato de dominación económica por parte de

Jach. *Un principio lleno de voluntad.* 1998, lápiz/papel, 14.8x21 cm

Karl Max y con Sigmund Freud, mostrándonos el camino de la autofrustración, se apuntaba a una cultura afectada por un tono de neurosis. “La cultura de la belleza, de la paz espiritual, quedó dislocada ante transformaciones velocísimas [...] fue un siglo de tecnología ya sin control humano, hecho que conlleva el triunfo de las “cosas” como factor general.”⁸ La cultura material es parte importante de la historia objetivada de nuestra sociedad. Si las creencias, las incredulidades, el culto, se han pasado poco a poco a una fe colectiva en una ciencia desentendida de la conciencia y la fe, se genera una indiferencia hacia el mundo de espíritu, imperando una

idea de buscarle la razón a todo, razón basada en nuestras obsesiones y no necesariamente en una búsqueda de la verdad. En nuestro entorno contemporáneo lo que importa es “Vivir

Diana E. Salazar. *Sin título (015)*. Óleo/tela, 110x100 cm

libremente sin represiones, escoger íntegramente el modo de existencia de cada uno: he aquí el hecho social y cultural más significativo de nuestro tiempo [...] la era de la revolución, del escándalo, de la esperanza futurista, inseparable del

modernismo, ha concluido [...] ya nadie cree en el porvenir radiante de la revolución y el progreso, la gente quiere vivir en seguida aquí y ahora, conservarse joven y no ya forjar el hombre nuevo.”⁹ Lo más importante es “darse gusto” y exaltar el placer, jugando de forma arbitraria con cualquier tipo de referente (como la sofisticación... el arte... el lujo...), sin pretensiones intelectuales.

Nuestro entorno contemporáneo se define como *posmodernidad* en una falta de exactitud según el filósofo italiano Omar Calábrese autor del libro *L'età neobarroca* publicado en Italia en 1987. El término "posmoderno" es sólo algo que buscaba designar novedades heterogéneas siendo equívoca y genérica. Por lo tanto nuestro entorno socio-cultural fue definido

como Neo-barroco, por Severo Sarduy escritor cubano que utilizó el término por primera vez en el artículo “El barroco y el neobarroco” debido a constantes que se dan en la cultura y arte contemporáneas.

Básicamente considera que en la época actual sostiene cierto paralelismo con el barroco vivido durante el siglo XVII. Antónimo de clásico, el Barroco, tiene como características generales el sentido del movimiento, la tensión y fuertes contrastes, en un contexto donde hay confusión sobre lo que representaba la idea de “mundo” tiene como antecedentes históricos a personajes como Copérnico y su teoría sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol, a Galileo con

sus investigaciones sobre los planetas, sucesos como el comercio y colonización de

Jach. *Conocerás que tu nombre ya no es.* 2007, bolígrafo/papel, 14x10.5 cm

América y la contrarreforma lanzada por el cristianismo para combatir la difusión del protestantismo. La palabra “Barroco” es útil para entender la confusión del momento donde se generaba escepticismo. Las relaciones con nuestra época se dan en ciertas expresiones

definidoras tales como: la repetición, el exceso, el fragmento, inestabilidad, caos, distorsión. Pero el neobarroco no repite al barroco ya que actualmente hay complacencia en la incredulidad y pérdida de interés por conocer el mundo. No hay proyectos que pretendan ser absolutos ya sea en cuestiones sexuales, sociales éticas, artísticas. Lo que fue absolutismo (hace cuatro siglos), es hoy una homogeneización política casi absoluta, los súbditos de entonces, eran obligados a obedecer, así que cuando buscaban rebelarse lo hacían con la fe de la subversión, la diferencia con la actualidad es que la subversión se ejerce con inactividad cínica, el abstencionismo, y la apolítica. En nuestra época hay menosprecio e indiferencia a reglas, virtudes... y mientras se proclama transparencia,

orden... hay incumplimiento y actitudes simuladas “En las escuelas, que tanto enorgullecían al pasado siglo, no ha podido hacerse otra cosa que enseñar las masas las técnicas de la vida moderna, pero no se ha logrado educarlas. Se les ha dado instrumentos para vivir intensamente, pero no sensibilidad [...] se les ha inculcado atropelladamente el orgullo y el poder de los medios modernos, pero no el espíritu. Por eso no quieren nada con el espíritu, y las nuevas generaciones se disponen a tomar el mando del mundo como si el mundo fuera un paraíso sin huellas antiguas.”¹⁰ Por tanto se dan respuestas a las diferentes crisis anteponiendo leyes del mercado y los avances

tecnológicos como formas de apropiación del mundo promoviendo al mismo tiempo la ley del menor esfuerzo. Y en relación al arte se encuentra que “está la cancelación de vanguardias, el repudio a lo estético [...] Ahora todo vale, no por lo que representa sino por lo que sugiere: un libro debe ser útil jamás por literario, sino por su mensaje. Todo debe servir a algo.”¹¹

La tecnología y los medios de difusión

En este siglo vivimos para el aprovechamiento y producción de bienes materiales que trae un mejor nivel de vida para una mayoría de individuos, pero al mismo tiempo se generan desequilibrios

con la naturaleza o entre individuos ante la sobre explotación de los recursos y las excentricidades de las cúpulas del poder que tienden a mirar solo al capital y/o las riquezas materiales sin finalidades humanistas de bienestar general. Vivimos en una “sociedad flexible basada en la información y en la estimulación de las necesidades, [...] Así opera el proceso de personalización nueva manera para la sociedad de organizarse y orientarse, nuevo modo de gestionar

Jach. *El flujo de mascarar inmóviles.*
2007, bolígrafo/papel,
14x10.5 cm

los comportamientos, ya no por la tiranía [...] sino por el mínimo de austeridad y el máximo de deseo con la menor represión.”¹²

El mundo que surge de la tecnología (los permanentes hallazgos tecnológicos han potencializado la comunicación y con esta los cambios) surge de la combinación de dos fuerzas dinámicas y amorales: el dinero y la razón. Promueve la búsqueda del “éxito” a costa de lo que sea: trabajos absorbentes, competitivos, indiferencia y deslealtad ante los demás, ante los valores...“Exige la abrumadora necesidad de producir y consumir el despilfarro; la necesidad de un trabajo embrutecedor cuando ha dejado de ser una verdadera necesidad; la

necesidad de modos de descanso que alivian y prolongan el embrutecimiento; la libertad de mantener libertades engañosas tales como la libre competencia a precios políticos, una prensa libre que se autocensura, una elección libre entre marcas y gadgets”¹³ ha logrado la concentración de poder sin que necesariamente sea algo concreto: el dinero electrónico, el poder financiero de la especulación de la bolsa de valores... la realidad es desposeída de atributos concretos: noticias 'editadas', creación de deseos, consumo más allá de las necesidades, control de tiempo de ocio, generación

de hábitos y estilos de vida.

A partir de que se consigue fabricar a gran escala bienes de consumo y estando disponibles para todos los niveles sociales, se desarrolla una sociedad con un nuevo modo en el cual se socializa al individuo en virtud de orientar sus impulsos hacia modelos de consumo basados en una cultura comercial regida por instituciones publicitarias “Con la difusión a gran escala de los objetos considerados hasta el momento como objetos de lujo, con la publicidad, la moda [...] la moral puritana cede el paso a valores hedonistas que animan a gastar, a disfrutar de la vida, a ceder a los impulsos: desde los años cincuenta, la sociedad [...] ha establecido una cultura, bajo los efectos conjugados del modernismo y del consumo de masa, centrada en la realización

personal, la espontaneidad y el placer.”¹⁴

La influencia de los medios masivos de comunicación (televisión, radio, cine, medios impresos, Internet...) genera una cultura de sobreestimulación en información auditiva, visual, psíquica fácil de comprender para todo el mundo, puesto que se basa en la repetición, lo esquemático, y es a partir de la rutina que es capaz de romper diferencias ideológicas entre diferentes estratos sociales. Lo

Jach. *Engaña los sentidos y libera sueños.* 2009, diptico, óleo/tela, 90x60 cm

popular o generalizado se volvió una industria cultural que evita soluciones originales y busca la medida Standard del gusto, generando más homogenización, sometiendo todo a la ley de la oferta y la demanda por que es lo que reditúa más económicamente, no importando la calidad sino la cantidad y que llegara a la mayor cantidad de gente

posible. Mediante su influencia, la sujeción o instrucción impuesta funciona desde una imposición disimulada, imperturbable, este dominio tiene que adaptarse a un público vasto, lo poco ilustrado posible para que permita la adecuación del gusto, modo de vida, lenguaje... “La presencia penetrante de los medios masivos [...] contribuye a la desaparición de nuestra linealidad discursiva a favor de una percepción más aguda, fragmentada y, al mismo tiempo,

Tania Mendoza. *Metro a las 8 30 a.m.* 2009, acrílico/tela, 120x150cm

globalizadora. Los llamados nuevos lenguajes de la era tecnológica desdeñan la casualidad y la cronología para convertirse en promotores de experiencias internas, emociones no racionales [...] que devuelven al primer plano el caos esencial, primigenio, que el pensamiento lineal pretendía ocultar.”¹⁵ Esto influye tanto que determinan en un alto grado nuestra forma de pensar y hasta de sentir ya que al llegar prácticamente a todos los lugares, ofrecen sentimientos, amores de forma literal que deben funcionar en relación al efecto, un consejo de cómo manejarlos, consumirlos y disfrutarlos, elabora una idea o producto a la

medida de todos. Los medios encuentran relaciones entre fenómenos de diferentes índoles, mezclando elementos dispares de forma banal e irreverente para llevar novedades a un público poco ilustrado y numeroso. Las expresiones se reducen y se minimizan para generar una comunicación con la capacidad receptiva media que a fin de cuentas genera mayores ganancias que un público ilustrado y minoritario. Se apostó por hacer los productos de manera masiva accesibles para cualquier condición social, se banalizó a los objetos de valor ofreciendo sustitutos económicos, dando de esta forma prestigio,

poder de adquisición de forma más extensa, pero al mismo tiempo los objetos perdieron su valor de fetiche; ya desvalorados podían ser sustituidos una y otra vez perdiendo además la posibilidad de atesorarlos, conservarlos como algo valioso pasando a ser algo transitorio. “El advenimiento de la civilización industrial supone cambios significativos, no solo en lo tocante a la producción, sino también en lo que respecta a los hábitos de consumo. Uno de los factores que más influencia ha tenido en la formación del hombre contemporáneo es esa pérdida del concepto de 'obra realizada'. La producción en masa limita al individuo a una sola de las fases del proceso de elaboración de un artículo, por lo que su función ya no es crear dicho objeto, sino simplemente la de soldar

una de sus partes, armar algunos de sus componentes.”¹⁶ Hay que tomar en cuenta que “las auténticas obras de arte se oponen a una cultura saturada de imágenes que se limita a reflejar esas ilusiones como un espejo.”¹⁷

Contexto y arte

A pesar de su evolución, el arte, siempre ha tenido una segmentación económica y social siendo un privilegio de una élite o grupo social más favorecido económicamente que tiene acceso a la educación, al refinamiento a lo innovador, pero sobre todo a la posibilidad de adquirirlo. El arte es un trabajo que generalmente es concebido para este sector que además

tiene tiempo libre para consagrarse a la contemplación y a la creación como a valores autónomos, un número de individuos muy reducido con intereses espirituales e intelectuales. “Los privilegios culturales expresaban la injusticia de la libertad, la contradicción entre ideología y realidad, la separación de la productividad intelectual de la

materia; pero también proveían un ámbito protegido en el que las verdades prohibidas podían sobrevivir en una integridad abstracta, separadas de la sociedad que las suprimía.”¹⁸ Pero quienes no tienen poder económico desarrollan también su propio arte... a partir de sus elementos e ideologías o su propia identidad. Estos trabajos eran realizados generalmente por personas que quedaban en el anonimato, cuyas bases no fueron académicas por

Jach. *El débil eco de mi amor que gravita.* 2009, recortes/tabla, 16x20 cm

estar basadas en la tradición. Este arte popular carece de fórmulas complejas, exigentes y tiende a repetir estructuras mecánicamente producidas (artesanía), aplicables en cliché.

Desde Platón se ha venido mencionando que el arte es un medio idóneo de estimular las emociones (pena, alegría, esperanza, temor en ciertos grados de profundidad... ...) siendo capaz de perturbar nuestra forma habitual de ver las cosas, logrando incluso tener influencia sobre nuestra vida moral, con el arte la vida emotiva adquiere más valor y es posible que los sentimientos sientan alguna transformación con respecto a su carácter, en contraposición de

temas comunes y generales de la mayoría de las personas incapaces de detenerse en detalles por su adhesión a sus actividades sostenidas. El arte siempre ha sido considerado como una cuestión de talento o incluso de genio, de excepcionalidad; es también cultivo de la personalidad, de la originalidad, de la individualidad que lejos de la producción y distribución masiva de productos y bienes, buscaba diferenciarse del resto de la sociedad, oponiéndose a generalizar. “La cultura es un hecho aristocrático, cultivo celoso, asiduo y solitario de una interioridad refinada que se opone a la vulgaridad de la muchedumbre

(Heráclito: « ¿Por qué queréis arrastrarme a todas partes oh ignorantes? Yo no he escrito para vosotros,

Tania Mendoza.
Transeúntes. 1998,
acrílico/tabla, 70x60 cm

sino para quien pueda comprenderme. Para mí, uno vale por cien mil, y nada la multitud»), la mera idea de una cultura compartida por todos, producida de modo que se adapte a todos, y elaborada a medida de todos, es un contrasentido monstruoso. La cultura de masas es la anticultura [...] nace en el momento en que la presencia de las masas en

la vida social se convierte en el fenómeno más evidente de un contexto histórico.”¹⁹

Es posible que las obras de arte no correspondan al pensamiento y gusto de la generalidad básicamente por que nuestra cultura se ha encargado de llevar a cabo un mercantilismo que implica que la cultura se torne una cosas más, que se venda, debe ser de entendimiento sencillo e

ingenuo, conformista en materia de gusto y no un valor que active la reflexión o el entendimiento “la obra de arte, desde luego, es comunicación. Pero siempre [...] comunica otras cosas [...] de ahí la maravilla del arte aunque casi nunca comunica con la misma intensidad las mismas cosas que tú has hecho. La intensidad del creador siempre se queda en el artista [...] la gente te habla después de otras cosas [...] Pero,

en el fondo, nadie te dice exactamente “aquello” que te ha sugerido a ti como creador.”²⁰ Cada espectador ve lo que quiere ver, pero generalmente se busca la autocomplacencia, con un desinterés por entender la diferencia que hay entre lo común y convencional y lo que se considera o consideraba de gusto, intelectual o estético. Todo por que en nuestra cultura tenemos acceso a muchos beneficios, los cuales no se asumen como privilegios sino como 'cosas dadas' ante los cuales no hay deberes, esto tiende a

Jach. *La malicia reptando.* 2002, acrílico, recortes, encausto /tabla, tríptico, cada uno de 21x 14.8 cm.

banalizar y menospreciar valores en aras de lo espontáneo, y superficial. “Parece como si juzgar una pintura o una escultura no requiriera conocimiento especial; que bastara con mirar [...] No se le ocurre casi a nadie la idea de que el arte (pictórico o musical) es un lenguaje en sí, lenguaje constituido-como todos- por signos que poseen una carga cultural, signos alegóricos que son fatalmente

incomprensibles para quien no ha aprendido a leerlos.”²¹ Pero una manera de al no entender sería considerar las actividades como imbéciles por incomprensibles o bien no tomándolas en cuenta sobre todo porque no son novedosas, estimulantes, útiles... “¿Es que el mundo del arte es una tienda de novedades? ¿No ven que el deseo de sorprender, de llamar la atención, se parece

demasiado a los procedimientos de los agentes de publicidad, de los periodistas “sensacionalistas”, que los artistas, al arcar ese paso, se convierten en portavoces publicitarios del objeto?”²² Evidentemente que no “El futuro del arte será función del futuro del hombre y alcanzará altos grados espirituales si el hombre se desprende del materialismo y del utilitarismo como finalidad, para preocuparse más de las nociones de libertad, de placeres, del conocimiento, de espiritualidad.”²³ ■

Jach. Dialogo. 2002, acrílico, barniz acrílico, carboncillo, recortes/ tabla, 27.7x 27 cm.

Notas

- ¹ José Ortega y Gasset. *La rebelión de las masas*, Editorial Espasa-Calpe, S.A, Colección Austral no.1, Madrid 1958, p.13
- ² Hebert Marcuse, *El hombre unidimensional*, Planeta Agostini, España, 1993, p.41
- ³ *Ibíd.*, p.7
- ⁴ José Ortega y Gasset, *op.cit.*, p.14
- ⁵ Hebert Marcuse, *op.cit.*, p.34
- ⁶ *Ibíd.*, p.22
- ⁷ *Ibíd.*, p.19
- ⁸ Abel Posse. “Iluminaciones de un siglo terrible”, *Excélsior*, México, 19 de diciembre de 1999, suplemento cultural pp. 1-2.
- ⁹ Gilles Lipovetsky. *La era del vacío, ensayos sobre el individualismo contemporáneo*, tr. Joan Vinyoli y Michèle Pendanx, Editorial Anagrama, Barcelona, 1986, pp. 8-9
- ¹⁰ José Ortega y Gasset, *op.cit.*, p.61
- ¹¹ Luis Felipe Coria, “Cine útil”, *el financiero*, México 25 de junio de 2001, sección cultural, p.90
- ¹² Gilles Lipovetsky, *op.cit.*, pp.6-7.
- ¹³ *Ibíd.*, p.37
- ¹⁴ Gilles Lipovetsky, *op.cit.*, p.84
- ¹⁵ Luís M. Moncada, “Percepción” y nuevos lenguajes: una perspectiva teatral” *La gaceta de las escuelas profesionales y de los centros de investigación del INBA, Educación Artística*, año 3, número 10 julio-septiembre 1995, p. 3
- ¹⁶ Manolo Fernández, “Mitos en torno a la publicidad”, *Hoy*, Número 2263, 15 de julio-15 de agosto, 1984 p.59
- ¹⁷ Anthony Julius, *Transgresiones, El arte como provocación*, tr. Isabel Ferrer, Ediciones Destino, S.A., Barcelona, 2002, p. 11
- ¹⁸ Hebert Marcuse, *op.cit.*, p.95
- ¹⁹ Umberto Eco. *Apocalípticos e integrados*, Editorial Lumen, S.A y Tusquets editores, S.A. Barcelona, 1995, pp.27-28
- ²⁰ Miguel Ángel Muñoz, “Vivimos el periodo del fin de las vanguardias: Juan Genovés”, *El Financiero*, México 15 de junio de 2001, sección cultural, p.53
- ²¹ Michel Ragón. *El arte ¿para que?*, Editorial Extemporáneos, S.A., México, 1974, pp.8-9
- ²² *Ibíd.*, p.120
- ²³ *Ibíd.*, p.147■

LA PROVOCACIÓN EN EL ARTE. PERTURBAR LO ESTABLECIDO SOCIALMENTE

“El arte puede representar las convenciones y también violarlas”

*Anthony Julius,
Trasgresiones, el arte como provocación, 2002*

Jach. *Hace siete días que llovió.* 2002, acrílico, recortes, lápices de color, encausto/tabla, 14.8 x 21 cm.

Incumplimiento a las reglas

Todo sistema social llega a tener contradicciones en sus discursos, incumplir promesas de protección o bienestar... lo que implica para sus elementos aceptar, ignorar, desconocer o cuestionar el discurso de lo establecido para reivindicar o no su contenido. Generar diferencias con el

grupo social al que se pertenece por las normas establecidas colectivamente puede resultar intimidante y atemorizar ya que se puede ser excluido, ignorado o desvalorado en imagen a partir de atribuir valores negativos para facilitar y justificar la marginación quedando degradado al olvido. Si quien es recluido acaba aceptando este hecho y lo asume, pasa a constituir un triunfo para la colectividad que ha logrado un proceso de alineación. “La alineación es un fenómeno no innato en las personas, de disposición psicológico-mental. Es una forma de adaptación, aceptación, separación y enajenamiento del individuo con su realidad [...] el individuo o una colectividad transforman su conciencia hasta hacerla contradictoria con lo que debía esperarse de su condición [...]

resignación y justificación a la consagración a un dogma que frustra el desarrollo de la individualización de la conciencia humana [...] el consentimiento de la expropiación y la opresión [...] compramos lo que la publicidad dicta, sin evaluación racional de la utilidad del producto, identificando la felicidad con el mero consumo.”²⁴ Así mismo “el impacto del progreso convierte a la razón en sumisión [...] La eficacia del sistema impide que los individuos reconozcan que el mismo no contiene hechos que no comuniquen el poder represivo de la totalidad [...] cuando los individuos se identifican con la existencia que les es impuesta y en la cual encuentran su

Jach. *La propia ausencia...* 1998, lápiz/papel, 14.8x21 cm

propio desarrollo y satisfacción. Esta identificación no es ilusión sino realidad.”²⁵

La estructura social en la cual convivimos diariamente tiende a basarse en valores para todos (bien común) y no en la singularidad del individuo lo que hace difícil satisfacer las necesidades completas de cada uno de sus elementos. Si bien se elaboran reglas para fundar una sociedad de cierta

“decencia” que libere del caos y de sentido al devenir, los intereses de la colectividad los dirige un sector la cual antepone intereses con varios tipos de control ya sean ideológico, de información, estéticos, hasta fundamental y sostener el castigo de quienes no se integran a las normas de la colectividad. “Las leyes de la uniformidad deben triunfar [...] El rechazo y marginación son las amenazas permanentes para quienes se atreven a poner en duda las pautas

de comportamiento establecido.”²⁶

Pero aun cuando se requiera del orden, para no vivir en el caos o sentir inseguridad o simplemente para permanecer en un grupo y contar con sus beneficios, es evidente que las formas que conocemos diariamente acaban por llevarnos a lo desconocido. El contraste entre un “orden” y su opuesto el “desorden” solo existe en relación a lo que nos ha constituido o instaurado lo que nos permite hablar, disertar e imaginar de lo que es y lo que no es. La constante reafirmación del orden es para demostrar las ideas sobre las que se asienta pero es difícil precisar el puente o el límite entre lo correcto y lo incorrecto, el límite

en el que la realidad y la fantasía se confunden, en el que el orden y el caos se separan. Es en este punto donde puede retornar lo que ha sido suprimido, prohibido, donde esta la duda de lo incierto y lo prohibido, donde aspectos como “lo siniestro como lo fantástico son siempre una aparición; plantean un enigma, algo que va contra las leyes [...] una interrupción del mundo cotidiano y aportan una contradicción a la cultura dominante”²⁷

lo que otorga un carácter subversivo llegando a generar una imaginación “negativa” que se llega a aplicar en conceptos de patria, clase social, raza, sexo o genero.

Arremeter a determinados estatutos, contradecirlos sugiere una verdad del sistema indeseada, es atentar contra cierta fragilidad o fenecimiento o contra el discurso alrededor del mismo generando una inestabilidad. Si el grupo social acaba por aceptar cada una de las diferencias se estaría modificando la ley y su concepto de orden.

Jach. *A levantar piedras para encontrarte.* 2002, acrílico, recortes, encausto/tabla, 19.9 x 37.5 cm.

La inestabilidad que lleva a evadir una ley se genera como una "manifestación de todo aquello que esta reprimido por los esquemas de la cultura dominante serían la huella de lo no dicho y no mostrado de la cultura, todo aquello que ha sido silenciado, hecho invisible."²⁸ Si las normas que se determinan en una sociedad se cumplieran cabalmente sus elementos, no evocarían valores diferentes y no se generaría malestar entre los agremiados, es por eso que el sujeto al contradecir, negar, oponerse... al criterio del grupo se proporciona una vía de escape a situaciones establecidas culturalmente dentro de la sociedad en la que vive, justifica sus actos de rebeldía ya que la

Jach. *Sin titulo.* 1997. encausto/
tela, 40x30 cm

provocación de no seguir la regla al pie de la letra supone una crítica, rebelión a reglas donde no se busca abolirlas ni suplantadas sino generar una vivencia de libertad negando determinaciones o buscando sustituir determinados ideales. Surge así una admiración o fascinación en el incumplimiento a la norma, la cual causa miedo pero que se admira por que brinda una solución o una vía de expresión a un malestar que nos aqueja.

El lenguaje del arte

La identidad es una diferencia de cualquier tipo que existe entre cualquier persona con sus semejantes. Se refiere a que el sujeto

existe como idéntico a sí mismo o como parte de un grupo en un tiempo y el espacio. En la búsqueda de la identidad ya sea interior o exterior no hay un adhesión a lo que se pueda llamar real en términos para todos, ya que el individuo puede llevar a cabo una fusión entre lo objetivo y lo subjetivo, crea en cierta medida su propia realidad, con su imaginación puede abrir territorios más allá de los límites establecidos socialmente (conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de

comportamiento) evadiendo la estrechez y rutina de lo establecido. “La identidad es lo más íntimo y propio de cada uno de nosotros y que la formación de esta es un proceso de naturaleza social [...] La persona pertenece siempre a grupos de distinta naturaleza, cada uno de ellos con un sentido peculiar y un significado especial que le viene dado por el entorno social [...] La influencia es recíproca ya que no solo depende de las personas que nos rodean sino también nuestras acciones influyen bastante en la formación de nuestra identidad.”²⁹

La imaginación carece de límites y la creatividad en la que se apoya no respeta leyes o fronteras (que son

limitantes) lo que puede generar sentimientos de que no hay restricciones de ningún tipo apareciendo el sentimiento de encontrar el verdadero “yo”. Imaginar, inventar, confrontar con lo conocido, es territorio del arte que explora nuevas formas, el arte es el acto creativo en esencia “la idea de que todos somos capaces de pensar que, a pesar de todo, el mundo puede ser distinto y que cada uno de nosotros puede transformarlo [...] el despertar de la conciencia y sorprenderse de lo que el mundo ofrece para, de ese modo, poder adueñarse de él como si cada uno de nosotros fuera el primer hombre en conocerlo, y así aprender a amarlo y transformarlo. [...] De

aquí la importancia de la imaginación [...] cuya función no es tanto transmitir, sino otorgar la posibilidad de proponer significados [...] Hay que estar conscientes de que el arte es subversivo, porque expande las capacidades perceptivas, propone una nueva disposición de la realidad, le da voz a las minorías y abre espacios para cuestionar. [...] Propiciar experiencias artísticas es lo mismo que proponer el despertar de la conciencia, y con esa seriedad se deben llevar a cabo.”³⁰

Ninguna persona puede permanecer indiferente ante un acto creativo, a partir del arte, es posible un mayor reconocimiento propio, es una puerta al propio mundo y al mundo que

hay detrás del propio. El arte es creación y expresión que contribuye efectivamente a reafirmar la identidad en un ejercicio de introspección y reflexión sobre la propia realidad cotidiana. “No imaginan que la vida del arte pueda ser paralela a la vida de la sociedad; que el arte pueda constituir una clase de mundo paralelo, de mundo testigo, de mundo acusador. El artista es el bufón del rey; el rey es el mundo donde vive el artista.”³¹

El arte es un medio de comunicación con funciones expresivas que se valen de herramientas técnicas y conceptuales como el dibujo, la pintura, la escultura... que fomentan el desarrollo de la imaginación, el análisis así como de la

creatividad. A lo largo de la historia han sido una constante en las sociedades de todo el mundo ya que las necesidades expresivas del hombre son naturales, la magia, la religión, el trabajo están vinculados las manifestaciones artísticas. “El arte originado por la sociedad, por los intereses sociales, tiene en correspondencia con ellos el objetivo de contribuir a la formación de los rasgos espirituales del hombre,

influyendo sobre sus sentimientos y pensamientos. Todo lo que interesa y preocupa al hombre se refleja en el arte.”³²

La riqueza del lenguaje artístico y su procedimiento se deben a búsquedas técnicas, formales y conceptuales donde la temática puede ser el propio medio social, pero sobre todo “el tema del arte es la línea, el color y la textura, y lo que importa es la forma de una obra, no el contenido; el arte

Lina Hernández Calva. *Tanto peca el que agarra la... como el que...* 2007, óleo/tela, 50x70 cm

tiene su propio medio de existencia y no debe confundirse con otras obras de la imaginación pero distintas, como la propaganda y la polémica.”³³ Así que el artista se adiestra en entender el lenguaje que utiliza para expresarse y debe ampliarlo para ponerlo al servicio de sus ideas y sentimientos los cuales están condicionados ampliamente por el entorno que le rodea, un entorno que está condicionado por diversos intereses y estereotipos. El artista debe lograr que el espectador de su obra aprecie la imagen representada no como algo dado o preconcebido sino como algo que sugiere y que invita a la reflexión lo cual es difícil porque “provenimos de una

educación con programación por objetivos que fragmenta el conocimiento ya que corresponde a una concepción mecanicista del mundo, en la que el alumno es solo un receptor de información, sin posibilidad de crítica de apropiación, ni de producción (lo cual se contrapone al sentido del crecimiento del hombre en toda actividad).”³⁴

La capacidad del arte

Para el artista alemán Joseph Beuys (Krefeld, 12 de mayo de 1921 - Düsseldorf, 23 de enero de 1986) “Todo conocimiento humano procede del arte.”³⁵ Toda capacidad procede de la capacidad artística del ser humano, es decir, de ser activo creativamente. “El concepto de ciencia es sólo una ramificación de lo creativo en general.”³⁶ La capacidad

creativa permite alterar, cambiar o ignorar reglas logrando rebasar los límites impuestos al lenguaje y al pensamiento. Las formas de adquirir conocimientos se dan a partir de desestructurar pensamientos previos para después reestructurarlos nuevamente, proceso que inicia con una problematización, la finalidad es trascender la estructura de pensamientos a otros más complejos... que en el arte lleva a planteamientos creativos, a nuevas propuestas o formas distintas de ver la realidad a partir de cuestionar temas o tratamientos de la forma ya existentes con la finalidad de atreverse a introducir variantes y apartarse de caminos recorridos, como el

llamado pensamiento lateral el cual “se concibe como un Pensamiento Creativo, una forma de escapar a las ideas fijas. Es una habilidad mental adquirida que busca una solución mediante métodos no ortodoxos, que normalmente serían ignorados por el pensamiento lógico. La necesidad de que todas las fases del pensamiento sean correctas es la principal barrera a la concepción de nuevas ideas. En el Pensamiento Lateral se prescinde de valorar si las ideas en el proceso de su elaboración son correctas, primero se elabora un gran número de ideas y luego se eximan a efectos de valoración.”³⁷ Se pueden negar verdades distorsionando un hecho de la vida cotidiana, pueden hacer una

infracción a reglas ofendiendo o agrediendo seriamente alguna creencia, insultar principios o tabúes exponiendo lo se considera malo, sugerir la eliminación de límites o provocar la idea de desorden, perturbar o contradecir.

Con el arte se pueden representar convenciones pero también puede desviarlas con una actitud provocativa “desafía ideas comúnmente aceptadas, rompe con todo lo que esta petrificado, arraigado, conduce a invenciones y a

Jach. *Entre muros*. 1996, óleo/tela, 60x50 cm

descubrimientos nuevos [...] la critica consiste en analizar y reflexionar sobre los límites.”³⁸ Con todo lo comentado puede deducirse que es un privilegio y hasta un derecho ser artista o persona creativa ya que “el arte es una zona privilegiada donde se puede decir lo que, de lo contrario, sería inexpresable, y donde se puede representar lo que, de lo contrario, sería irrepresentable.”³⁹ El fin de una actividad

artística puede estar orientada a impactarnos y mostrarnos aspectos que son para nosotros desconocidos o bien que sabemos a medias y para que el impacto funcione de manera eficiente llega a ser necesario generar una contradicción en las asociaciones de ideas lógicas y preconcebidas.

Separarse momentáneamente de lo conocido o bien observar lo que nos rodea de forma diferente nos dará una visión perturbadora la cual es capaz de proporcionarnos un sentimiento estético además que si tenemos apertura nos puede conducir a descubrir otra verdad ya sea sobre nosotros o el mundo sin fines de polémica o propaganda. Con el arte se puede aprender a ver en lo cotidiano aquello

que quizás nunca hemos soñado, en su postura mas radical destruye fantasías e ilusiones y es capaz de señalar la contraparte del discurso oficial o la doble moral. Al menos en el arte que provoca inestabilidad o busca ser trasgresor no se busca proporcionar un placer fácil que parta de referencias habituales, conocidas, 'en dar gusto', más bien pretende alejarnos de la realidad y perturbar la mente para demostrar cuan arraigados estamos a nuestras costumbres, a una conciencia común, a ilusiones impuestas por los límites de un sistema social el cual solo genera la idea de la autocomplacencia a partir de

convenciones 'digeridas y masticadas' una y otra vez. La verdadera función del arte no esta en 'enseñar' ilustrando sobre un tema en particular "el arte no <<enseña>> dando lecciones, sino ampliando nuestra percepción de lo que es posible. Nos da algo distinto de lo ya dado."⁴⁰ Al igual que el mito, el arte nos permite, desentrañar el misterio del mundo, no solo conocer la lucidez, el placer o la dicha sino también penetrar en lo

Agustín Castro López. *Pintura para una exposición num 1.* 1993, mixta/tela, 170x200 cm

desconocido en busca de respuestas parciales.

La provocación en el arte

No existe un género provocativo o trasgresor en arte, es más bien una práctica artística, una actitud, una forma de manifestarse que surge o existe para subvertir lo que la sociedad y la cultura proporcionan además de que puede darse en forma casual. “El arte contiene la racionalidad de la negación. En sus posiciones más avanzadas es el Gran Rechazo; la protesta contra aquello que es. Los modos en que el hombre y las cosas se hacen aparecer, cantar, soñar, hablar, son modos de refutar, rompiendo y recreando su existencia de hecho. Pero estos modos de negación pagan tributo a

la sociedad antagonista a la que están ligados. Separados de la esfera del trabajo donde la sociedad se reproduce a sí misma y a su miseria, el mundo del arte que crean permanece, con toda su verdad, como privilegio y una ilusión.”⁴¹ Las obras pueden buscar un efecto en el espectador cayendo en provocaciones. El pintor español Diego de Silva Velázquez (Sevilla, 1599 - Madrid, 1660) retrataba enanos de la Corte los cuales pueden llegar a sentirse discriminados aún en la actualidad “Estas personas no sólo se sienten discriminadas [...] sino que se lamentan que haya muy poco conocimiento médico sobre su condición [...] la ciudad no está adecuada a su tamaño. No alcanzan los timbres de los buses, los baños públicos son muy altos,

al igual que las cabinas telefónicas y las escaleras de los edificios y hasta los botones de los ascensores.”⁴² Así mismo el pintor español Francisco de Goya y Lucientes (1746 –1828) que representa una sátira de la sociedad española con sus *Caprichos* de finales del siglo XVIII. Pero es en el movimiento dadaísta de 1918 donde se busca una reacción por parte del espectador, ya sea positiva o negativa. Las primeras exposiciones Dadá a principios de los años 20, el cual para acceder a la sala donde se exhibían las obras, tenía que pasar primero por unos urinarios en cuya puerta una niña vestida de primera comunión recitaba versos obscenos. Una de las obras que se exhibía estaba constituida por un

acuario lleno de agua teñida de rojo, imitando a la sangre, sobre ella flotaba una cabellera de mujer y al fondo yacían un brazo junto a un despertador. Marcel Duchamp artista francés (1887 - 1968) expuso un objeto fuera de contexto el arte realizado mediante el uso de objetos que normalmente no se consideran artísticos. O como los surrealistas, que buscaban una respuesta por parte del público a partir de la libre asociación de ideas, sueños, automatismo, rompiendo con asociaciones de ideas lógicas. Posteriormente los artistas del arte Povera entendían que el desperdicio humano se podía convertir en objeto de exposición y de ahí a la "Mierda de artista" del artista italiano Piero Manzoni (1933 -

1963). Lo extremo, lo grotesco y lo monstruoso, son características que muchos artistas han izado como bandera temática de su trabajo artístico. "Tanto los artistas como nosotros, los espectadores, vivimos en la misma sociedad y compartimos los deseos y las frustraciones, todos respiramos el mismo aire y leemos las mismas noticias; todos sabemos, sentimos en nuestros propios cuerpo y almas, las dificultades de la vida actual Y por eso este arte [...] no nos puede dejar indiferentes, por eso despierta críticas, burlas, horror."⁴³ A través de estas categorías estéticas se pretende demostrar la vulnerabilidad a la que estamos expuestos, por nuestra condición humana, la otra cara, la

cual esta oculta por convencionalismos, no solo es una recreación de imágenes de lo deforme sino el reconocimiento de nuestros primarios impulsos tanáticos, de nuestra condición predatoria y autodestructiva, tan difícil de aceptar por una sociedad hedonista y narcisista que aparta la vista ante lo desagradable pero que existe cotidianamente entre nosotros. "Nuestro ego no conoce límites, como tampoco conocen límites nuestras angustias que no han podido calmarse [...] Y hoy, igual o todavía de una manera más perversa y más atormentada que en ningún momento anterior, nuestros miedos están llenos de monstruos, nuestras ciudades [...] pueblan de

Jach. *Sin metáforas envolventes.* 2004, acrílico, recortes, encausto/tabla, 27.5x 20 cm.

desastres y atrocidades.”⁴⁴

La provocación ha sido a lo largo de la historia del arte un paso más en busca de una nueva percepción, ya que es una forma de infringir una norma, al asumirla de forma diferente, negándola. La provocación es un atropello capaz de liberar de la forma en como se da seguimiento a una idea, a una forma, es estado de animo o manera de estar,

representa un rechazo perverso a reconocer una verdad o una autoridad. Así mismo es un acercamiento al espectador y en todos los casos han tenido que abrirse paso entre la censura y la indiferencia. Puede surgir en varias vertientes siendo las principales por su impacto:

- Religiosa. Las imágenes sagradas se vuelven profanas. Se arremete contra las instituciones religiosas porque pueden ser un obstáculo para razonar,

Nahum B. Zenil. *San Miguel Arcángel.* 1989, acuarela y tinta/papel

analizar y pueden ser tan opresivas como contradictorias. Se busca que la parte espiritual prevalezca sobre la institución y la ideología, haciendo un debate tanto ético como moral en el espectador, que mira a veces consternado y otras veces se vuelve cómplice de la crítica.

- Sexual. Se reintegran temas prohibidos y se

Lucian Freud. *Desnudo con una pierna levantada.* 1993, óleo/tela, 182x228.5 cm

convierten en motivo de arte, aspectos de nuestra vida que están regulados con reglas morales. La sexualidad es algo implícito en el ser humano, pero en

muchas ocasiones y sobre todo en muchos lugares es un tema tabú. Ajeno a los límites del buen gusto, con la naturalidad del niño que explora, se critica el tabú y hace pensar en ello.

- Moral. Arte que propone imágenes que

Leon Golub. *Tumulto I.*
1984, acrílico/tela,
305x416.5 cm

arremeten contra ciertas creencias y sentimientos de los espectadores, se busca generar controversia con debates morales acerca de la muerte, de la vida, de la sangre. En los últimos años una temática muy recurrente en el mundo del arte, expresadas por medio de imágenes inquietantes. Es otra

manera de hacer arte, otra manera de reivindicar aspectos sociales ocultos, otra manera de romper con los tabúes, y prejuicios sociales que someten ideológicamente. El arte se ha posicionado como una reserva moral, un reducto de resistencia creativa frente al dolor humano. Estos tres pueden no ir aislados. Si bien la provocación religiosa tiene mucho efecto, mezclarlo con la sexual o moral tiene un fuerte impacto.

Esto genera la imagen del artista anárquico que necesita desarrollar su creatividad a partir de atacar las reglas convencionales, venciendo obstáculos que limiten su libertad creadora. La creatividad no acata las reglas juega con ellas. El arte desarrolla nuestra

imaginación, la obra artística es un triunfo sobre lo dado ya que lo trasciende al resistirse en aceptarlo tal y como es, creando otra idea de su realidad, pero para lograrlo no debe reconocer los valores existentes, sino más bien cuestionarlos “ir más allá” de las convenciones que restringen el pensamiento y las ideas. Por que las ideas nuevas han logrado cambios y transformaciones al paso de los siglos “las investigaciones al parecer inútiles de los pintores y de los escultores tienen, como se sabe, repercusiones sociales considerables. Han sido Cézanne, el cubismo y Mondrian, quienes transformaron de hecho la arquitectura y las artes aplicadas del siglo XX. Ha sido el

fauvismo el que introdujo a la ciudad los colores vivos del anuncio.”⁴⁵

La normalización de la provocación

Las artes visuales están plenamente integradas en el entramado cultural, social y económico de la mayor parte de las sociedades sobre todo en las ciudades importantes, a partir de redes públicas y privadas como instituciones culturales, coleccionistas, concursos... que apoyan e impulsan el arte y a sus realizadores con compras directas, becas, exenciones fiscales... El beneficio económico y simbólico que depara organizar algún evento artístico integra a las artes en un paquete de ofertas culturales dentro de la industria turística. Solo que las artes

visuales al competir con otras producciones culturales que gozan de una aceptación popular mucho mayor han venido a ocupar una posición marginal, como si fuese un elemento decorativo. “La convicción agremiada y destructiva de la modernidad cede ante la dubitación reflexiva, atomizada, de la posmodernidad, donde una carencia de visión prospectiva obliga al artista temer ante el dogma, la afiliación, e

incluso se pone en tela de juicio el acto de creación artística como equivalente a la creación de objetos perdurables.”⁴⁶ La saturación de imágenes por medios masivos de comunicación en el imaginario social provoca que las artes visuales necesiten de espacios específicos (y por consecuencia reservados) donde su actividad sea reconocible e identificable. Medios artísticos como la

Jach. *Absoluta y sentimental.* 2002, acrílico, recortes, encausto /tabla, díptico, cada uno de 21x 14.8 cm.

música, el cine, el teatro tienen más relevancia social. Las artes visuales se han vuelto como una especie protegida en peligro de extinción a la que se mantiene en una reserva para intelectuales que son los que frecuentan estos circuitos artísticos. “Las producciones artísticas que antaño generaban sarpullidos en la sociedad, son ahora percibidas como excentricidades inofensivas -si acaso algo inoportunas o irreverentes- que se valoran con cierta condescendencia paternalista o, en el peor de los casos, con una ironía burlona. [...] En la actualidad existe un distanciamiento insalvable entre la élite artística y la sociedad que impide que se pueda establecer una interferencia afectiva.

Con la desaparición de los grandes relatos, el escepticismo se ha adueñado de las sociedades postmodernas [...] El capitalismo avanzado ha "vampirizado" la vieja aspiración de las vanguardias históricas de buscar continuamente la innovación, mientras en el mundo del arte crece la sensación de que ya se han experimentado todas las trasgresiones posibles y que no tiene sentido llegar más lejos. Desmantelado el ideal moderno del progreso social, político y artístico, lo único que queda es acudir al *re-make* y al *re-vival* (el retorno de la *performance*, del *ready made*, del *body art*,...), un fenómeno que el Capital puede manejar a su antojo.”⁴⁷

La moda, la televisión, la publicidad se adueñaron de las provocaciones que fueron promovidas por las artes plásticas durante las últimas décadas como el desnudo, representaciones explícitas de actos sexuales, representaciones de la enfermedad y la muerte (campañas de Benetton) con resultados bastante más radicales y provocadores donde se agregan prácticas de modificación corporal (tatuajes, *piercings*, cirugías plásticas...) así como el comercio de lo íntimo (*reality shows*...). Con la desaparición de los grandes relatos, las producciones e ideas artísticas que en pasado eran capaces de provocar a ciertos sectores de la sociedad, son ahora percibidas

como excentricidades inofensivas, inoportunas o irreverentes que se llegan a ver y a valorar con condescendencia paternalista o con ironía burlona por que llegan a ser superadas por la realidad (ejecuciones públicas del narcotráfico, catástrofes naturales...) Frente a la concepción fuertemente normativa del arte clásico y académico, el arte moderno y contemporáneo encontraron en la provocación su principal seña de identidad, la aspiración de las vanguardias artísticas de buscar continuamente la innovación es mermada y hasta aniquilada con la sensación de que ya se han creado todo y que lo nuevo no es solo que la unión de varias ideas llevadas a cabo en el pasado no teniendo

nada de innovador “La alineación artística sucumbe, junto con otras formas de negación, al proceso de la racionalización técnica. El cambio revela su profundidad, el grado de su irreversibilidad, si es visto como un resultado del progreso técnico. La etapa actual redefine las posibilidades del hombre y la naturaleza de acuerdo con los nuevos medios disponibles para su realización [...] las imágenes pre tecnológicas están perdiendo su poder.”⁴⁸

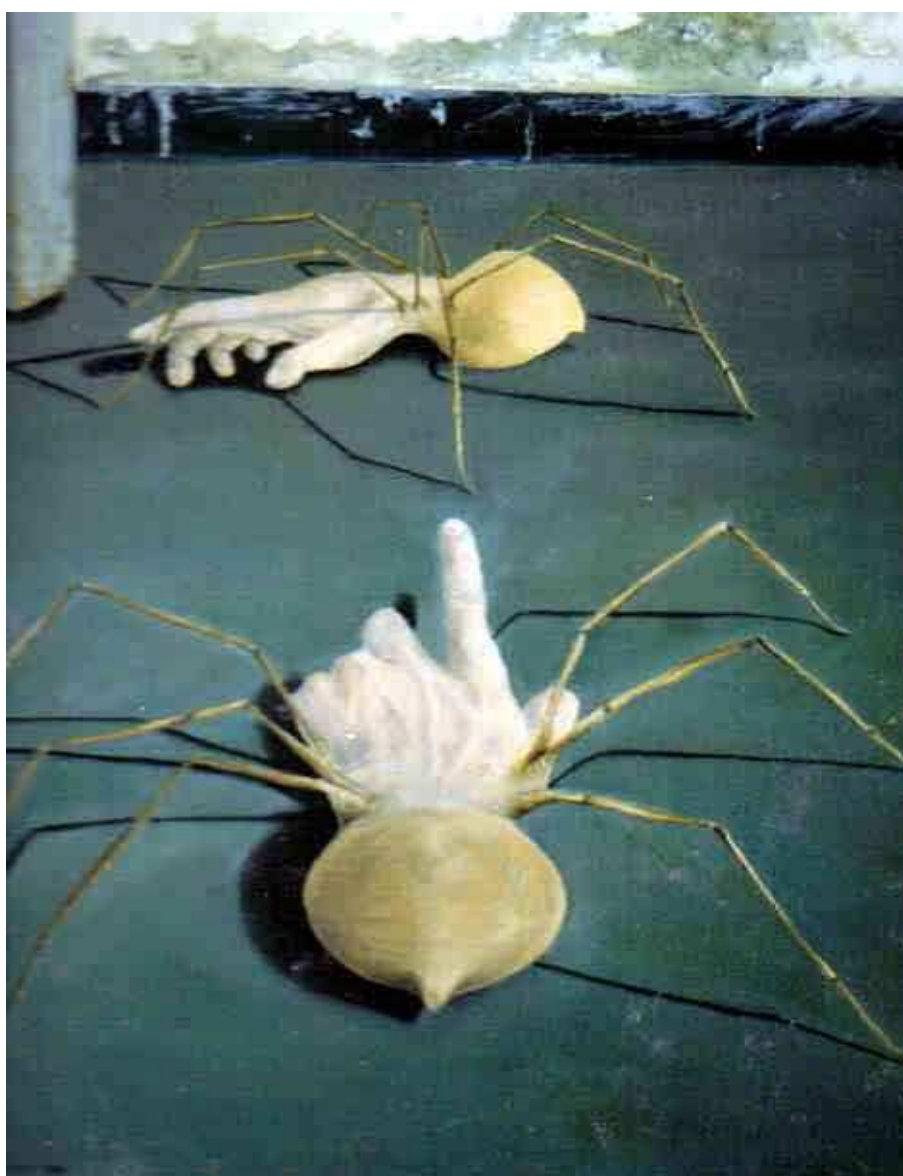
Cualquier cosa hoy en día puede ser una provocación, al hablar de un chiste de donde sale mal parado alguien, mujer, ciego, incluso sobre alguien, habrá quienes se ofendan, y otros se rían de las desgracias de los demás ¿a dónde debe de llegar

el respeto? ¿Que es lo provocativo? ¿El que provoca o el que no provoca? Es decir, si se busca provocación y se va a lo fácil, deja de provocar y pasa a ser predecible...así que... ¿a quién se quiere provocar? ¿La provocación fácil ayuda al espectador o lo convierte en una víctima más de su incomprensión o su desinterés por el arte? La realidad es que no hay ningún planteamiento que sea abiertamente rechazado por la sociedad a la cual se dirige. Así con la sensación de que ya se ha experimentado con todas las provocaciones posibles que generen un cambio en las ideas sobre nuestros prejuicios o la realidad, pareciera ser que no tiene sentido llegar más lejos desmantelando así el

ideal moderno del progreso social, político y artístico, donde solo queda el *re-make* y el *re-vival* que hace en la

actualidad las producciones artísticas conformistas, bienpensantes y políticamente inofensivas, incluyendo

aquellas propuestas que conscientemente articulan planteamientos discursivos provocadores y radicales.■

Jach. *Como arañar el muslo de la noche.* 1996, óleo/tela, 60x45 cm

Notas

²⁴ www.alineacion.com

²⁵ Hebert Marcuse, *El hombre unidimensional*, Planeta Agostini, España, 1993, p.41

²⁶ José Miguel G. Cortes. *Orden y caos. Un estudio cultural sobre lo monstruoso en el arte* Editorial Anagrama, Barcelona, p.13

²⁷ *Ibíd.*, p. 31

²⁸ *Ibíd.*, p. 19

²⁹ La Identidad Personal, SicoLog.com

³⁰ Rosa María Quesada. *Liberar la imaginación: ensayos sobre educación, arte y cambio social*, Maxine Greene. Barcelona, Grao, México, 2005, 325 pp. www.scielo.org.mx

³¹ Michel Ragón. *El arte ¿para que?*, Editorial Extemporaneos, S.A., México, 1974, p.12

³² Honor Arundel. *La libertad en el arte*, Editorial Grijalbo, S.A. Colección 70, México D.F., 1973, p.147

³³ Anthony Julius *Transgresiones, El arte como provocación*, tr. Isabel Ferrer, Ediciones Destino, S.A., Barcelona, 2002, p. 25

³⁴ Emma Cecilia Delgado, “La expresión y el trabajo corporal en tiempos de indignación”, *La gaceta de las escuelas profesionales y de los centros de investigación del INBA, Educación Artística*, año 3, número 10 julio-septiembre 1995.

³⁵ Joseph Beuys, Clara Bodenmann-Ritter, *Joseph Beuys: cada hombre, un artista: conversaciones en Documenta 5-1972*, Editorial Visor, Madrid, 1995, p. 71

³⁶ *Ibíd.*,

³⁷ Suite101. ¿Qué tan "lateral" es el "Pensamiento Lateral"? La importancia de saber "pensar distinto" http://filosofiasiglosxxxi.suite101.net/article.cfm/que_tan_lateral_es_el_pensamiento_lateral#ixzz0h4AVRVWg

³⁸ Anthony Julios, *op.cit.*, p. 19

³⁹ *Ibíd.* p. 23

⁴⁰ *Ibíd.*, p.31

⁴¹ Hebert Marcuse, *El hombre unidimensional*, Planeta Agostini, España, 1993, p. 93

⁴² Ser enano en Bogotá es un problema de un gran tamaño. *eltiempo.com*, Colombia, Bogotá

⁴³ Rosa Olivares. “En cuerpo y alma”, en *arte y trasgresión social*, Lápiz, España, núm. 139-140, enero-febrero de 1998, p. 85

⁴⁴ *Ibíd.*, p.77

⁴⁵ Michel Ragon, *op.cit.*, p.57

⁴⁶ Silvia Pandolfi. Introducción en “*Las trasgresiones al cuerpo*”, Museo de Arte carrillo gil, INBA, México, 1997, p.10

⁴⁷ Yves Michaud. Resumen de la conferencia. *Art, transgression et excés aujourd’hui*. <http://www.unia.es/arteypensamiento03/ezone/ezone09/nov02.html>

⁴⁸ Hebert Marcuse, *El hombre unidimensional*, Planeta Agostini, España, 1993, p.95-96. ■

TRATAMIENTO DEL CUERPO: ESTEREOTIPOS SOCIALES A SU REPRESENTACIÓN VISUAL Y MATERIA PRIMA PARA EL ARTE

***“El cuerpo es lo que
somos, lo que nos
constituye, lo que nos
limita
y lo que nos condiciona.
Nuestra idea del cuerpo
crea diferentes formas de
poder,
manipulación y
persuasión.”***

*Eduardo Ganado Kim.
Trasgresiones al cuerpo,
1997*

El cuerpo postmoderno

El cuerpo humano es el signo del individuo, su distinción, su diferencia. La imagen, la representación, la idea que tenemos de él... es una metáfora constante en política, religión, arquitectura o arte. El cuerpo es nuestra existencia, a través de él nos trasladamos por la vida, en él se manifiestan sentimientos, sensaciones, cambios, por él percibimos el mundo, nos distingue entre el ambiente y el conjunto social, nos da una identidad; sin embargo (y extrañamente) actuamos como si el cuerpo no existiese porque la corporeidad en sí misma fue privada por la sociedad y lo cotidiano como experiencia en el sentido de que el cuerpo

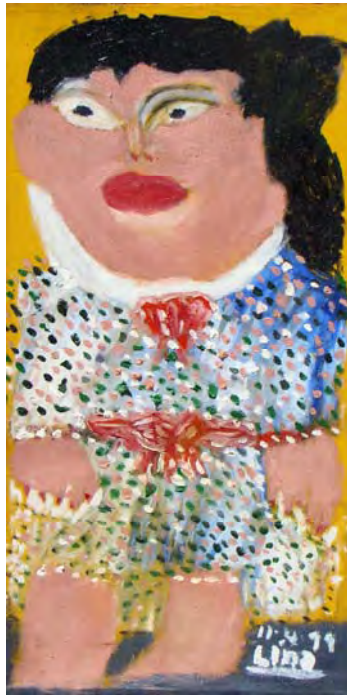
ha sido visto como cárcel del alma por que limita al estar enfermo, limita en la vejez. Si bien la belleza es una cuestión personal y puede ser imperceptible para el sujeto en el cual llega a residir, si tiene un impacto fuerte en quien juzga percibiendo el atractivo no como una cualidad absoluta sino como una propiedad vinculada sobre todo a tanto a rasgos materiales: el cuerpo y lo

Jach. *Ab imo petore.*
1998, Acuarela, acrílico
carbón/ papel. 35x20cm.

que porta encima, por lo que se acaba en la búsqueda de cierto "ideal" subordinándose a una lógica de la no diferenciación. "Nuestra capacidad para identificar algo o alguien como atractivo o atractivo, [...] no es una condición material o una facultad estática, sino una competencia adquirida que vamos alcanzando mediante hábitos y conocimientos a través de experiencias individuales, grupales y sociales[...] Los valores culturales son, en efecto, cardinales para la conformación de los juicios y preferencias de cada momento. Pero en la medida en la que éstos no son innatos, sino que se adquieren [...], la difusión de un "modelo de hombre", y en consecuencia de un "modo de entender el atractivo personal", es

más importante que su originalidad, o su bondad, puesto que es lo que contribuye a su estandarización. " 49

Lina Hernández Calva. *Sin título.* 1999, óleo/tela, 46x24 cm

Los cánones o patrones de belleza sobre el cuerpo humano han cambiado con el tiempo, siendo variables y pasajeros, los gustos han sido muy distintos de una época a otra principalmente porque todos los prototipos de belleza e ideal corporal

que han existido responden a mentalidades diferentes, a otras necesidades, a otras formas de entender la vida, a otros modelos de mundo que afectan la concepción de la belleza, concepción que se debe, en buena parte, a convenciones culturales... pero principalmente han respondido a motivos sociales y económicos, por ejemplo: si en el pasado las mujeres debían ser gordas para demostrar que no tenían por qué trabajar y que comían abundantemente como símbolo de salud y abundancia, actualmente la obesidad es considerada una enfermedad que provoca la muerte al generar problemas derivados por el exceso de peso, y esa idea no es ideal ya que no vende, lo que si lo hace es la idea que

demuestre a los demás que se tiene tiempo suficiente para consumir alimentos escogidos, para ir al gimnasio, tener tiempo de ocio... lo cual se representa mediante un cuerpo delgado, ágil y esbelto... Siempre hay motivos ocultos detrás de cada prototipo de belleza ejemplos: para incrementar el índice de la natalidad el ideal de belleza se representa con caderas anchas y pechos grandes; si se quiere ostentar la condición de clase social dominante se muestra la gordura en tiempos de hambruna o crisis; si se quiere mostrar cuidado de la imagen, selección de alimentos, juventud y tiempo libre, para cuidarse físicamente se muestra un cuerpo con aspecto frágil, o cuerpos delgados; dinamismo, fortaleza física, aventuras y

exploraciones se representan con un cuerpo musculoso.

Jach. *Estudio.* 1995, óleo/papel, 87.5x57.5 cm

El cuerpo del sujeto contemporáneo ha disuelto su identidad porque ese cuerpo se ha convertido en mercancía, para quedar sometido a la lógica del mercado, se ha convertido en una materia prima que puede transformarse y no un hecho natural. Desacralizado y desidealizado, el cuerpo ha adquirido un nuevo valor en el imperativo social: es una cosa más,

un utensilio, una mercancía en condiciones de ser vendido, explotado, manipulado, derrochado, remodelado o refaccionado, de acuerdo a las pautas que regulan los deseos y los dictados de la cultura. En la era de las prótesis de cadera, la silicona, las técnicas de reproducción asistida, la clonación y la realidad virtual; resulta difícil defender la noción de un cuerpo biológico o motivo de reflexión, con límites definidos y ajenos a la cultura y sociedad de que forma parte donde la ciencia a través de la ingeniería genética y de la cirugía estética lo ha recuperado presentándolo como "cosa dada".

En el marco de la civilización occidental hablar de cultura implica,

hablar de globalización, mercado, tecnología, imagen, economía y medios de comunicación. “La actitud estética del hombre con respecto a la realidad nunca ha sido independiente ni aislada de las relaciones sociales [...] Ello se advierte claramente en el ejemplo de la elaboración del concepto sobre la belleza, es decir, del ideal estético. El ideal estético está socialmente condicionado [...] depende de las relaciones económicas y sociales, de las concepciones políticas, de las ideas morales.”⁵⁰ Lo que hace que la representación del cuerpo humano sea culturalmente mediada, acentuada al amparo del modelo visual generado por las tecnologías de la imagen. “La publicidad,

la información y la ficción muestran inevitablemente looks personales cargados de connotaciones comportamentales, morales y sociales.

Jach. *Estudio*, 1996, lápiz acuarela, 17x12.5 cm

También nos van haciendo asimilar desde niños, automáticamente, sin que nos demos cuenta y sin que podamos escapar, las pautas e imperativos necesarios para conseguir una imagen aceptable, y las recetas para alcanzar la felicidad (delgadez, armonía, atractivo sexual, fitness,

pureza biológica, lozanía, vigor, higiene, juventud, moda...). La prensa, la radio, y la televisión nos bombardean con dietas que invitan a adelgazar y a rendir culto al cuerpo, con noticias, cuñas y spots sobre clínicas y sistemas de adelgazamiento [...] los contenidos publicitarios, informativos o de ficción no son producto de los medios como entes autónomos, sino el resultado de selecciones, y recontextualizaciones de la realidad hechas por distintas personas e instituciones.”⁵¹ Nuestros “cuerpos culturalmente mediados” son “cuerpos postmodernos”, cuerpos desacralizados, globalizados, mercantilizados, tecnológicos y sujetos a las construcciones de género. De igual modo,

son cuerpos mediáticos en tanto en cuanto los medios de comunicación homogeneizan, difunden naturalizan y comercializan los aspectos anteriores fundiéndolos en un *cuerpo modelo* que se nos ofrece como guía para la elaboración de nuestra propia identidad corporal. “Nuestra comprensión del cuerpo y la forma en que nos relacionamos con la ciencia y sus aplicaciones se modificaran radicalmente. Creo que los cambios ambientales tendrán mayor impacto, así como las decisiones y opciones que tomemos respecto a la medicina y la cirugía plástica. Nuestros cuerpos ya están compuestos por elementos extraídos de otros cuerpos, como en

el caso de los trasplantes.”⁵²

Las representaciones del cuerpo como valor de mercado en la actualidad

Las intervenciones quirúrgicas para reconstruir la fisonomía datan de la antigüedad, pero es sobre todo a partir de los conflictos bélicos que se desarrolla una cirugía “de reparación” a las mutilaciones que sufren tanto soldados como civiles, la Cirugía Plástica una rama especializada de la cirugía dedicada a la reparación de las deformidades y la corrección de los defectos funcionales. Con el desarrollo de la cirugía general y a partir del éxito en los trasplantes de órganos (el primer trasplante de un órgano humano exitoso fue en junio de

1950 en Chicago, a cargo del doctor Richard

Francis Turner. Vida fuera núm. 6. 1998, óleo/macosel

H. Lawler, de un riñón) y con el perfeccionamiento de las técnicas reconstructivas unido al descenso de los riesgos quirúrgicos, hicieron que se facilitara y se comenzara a considerar aplicar procedimientos plásticos para mejorar el aspecto de estructuras

faciales, aunque estas no hubieran sido heridas o mutiladas.

A través de los medios, se exalta los avances y la seguridad que ha alcanzado la cirugía, pero lo hace con cierta frivolidad, fundamentalmente por importancia creciente de la imagen en nuestra sociedad, la pone al alcance de todos en pérdida para su finalidad terapéutica. A mediados de los años 80' la Cirugía Estética experimenta una explosión por la seguridad anestésica y quirúrgica, crece la demanda de intervenciones cosméticas, la cirugía es asimilada socialmente a la personalidad, el glamour y al dinero ya que fotografiarse en una liposucción (descrita por el dermatólogo italiano

Arpad a principios de los 70) o una depilación siendo una figura pública se vende en la televisión y en las revistas, como un signo de clase.

Constantemente se explora para ubicar los gustos, las necesidades o los temores, los deseos de las personas

Anorexi bulimi kontaki.
Support for people with eating disorders.

para elaborar y motivar a la adquisición de mercancías de fácil acceso. El concepto de mercado instala en la sociedad estándares de consumo, que rigen y movilizan los deseos circulantes.

“Motivaciones relacionadas con el aspecto psicológico de la persona. Así, se aludirá al respeto, al amor, a la vida íntima satisfactoria [...] en contraposición al desprecio, la ausencia de amor [...] Las características del producto nunca serán tan importantes como los beneficios que aportará al consumidor en el ámbito de lo social.”⁵³ Hombres y mujeres contemporáneos pasamos horas y horas al día en el gimnasio, controlando las calorías, utilizando cosméticos, tostando la piel, cambiando de peinado, de vestimenta o acudiendo a la cirugía para buscar nuestro ideal de belleza.

Con el poder que da la máquina de propaganda y publicidad no se generan

dificultades para vender y difundir intereses particulares como si fueran para todos. Superabundancia en nuestra época, en donde se desarrolla un culto al progreso predicando una devoción a consumir bienes más allá de las necesidades básicas, volviendo los objetos de uso banales y las actitudes artificiales, se promueven excentricidades en el vestir, comer, convivir... que influyen en nuestras conductas, sobre la concepción que tenemos sobre nosotros mismos y sobre las formas de percibir lo cotidiano, en las sociedades opulentas, el consumo es *liberador*. Es con el desarrollo de los medios que la publicidad logro democratizar el concepto de la belleza corporal y donde la belleza física comenzó a presentarse

no ya como un medio, sino como uno de los fines de la realización personal, creando una idealización simbólica, un ideal colectivo de fisonomía, belleza... “Ejemplos claros de ello son el héroe atlético, la chica inocente y virginal, el joven rebelde [...] El controvertido campo de las comunicaciones de masas [...] parece verse limitado a la utilización de arquetipos de esa clase a fin de posibilitar la identificación del público con los mismos.”⁵⁴ Solo que el canon de belleza física está más cerca de un mutante de laboratorio por la desmesura y los trazos que proponen: labios gruesos, senos prominentes... estos rasgos agitan en el imaginario social el instinto irrefrenable del deseo insatisfecho. El cuerpo se ha liberado de

las cadenas del alma, pero ha perdido la batalla a manos del mercado en una sociedad en la que la apariencia es tan importante para la felicidad de una persona, donde la cirugía estética y los productos de belleza son un requerimiento para el bienestar, una solución a los “problemas físicos” o los deseos individuales.

A través del aparato televisivo, revistas, cine se contribuye a una reformulación estética, una enajenación que parte de manipular de manera arbitraria la concepción y la representación del cuerpo el cual se vuelve susceptible de adquirir, un valor de mercado. La idealización sobre la fisonomía, la belleza provoca la búsqueda y adquisición de productos

que aparentemente generan en el individuo atributos del modelo a seguir, ideal colectivo impuesto socialmente para generar ganancias económicas para quienes producen el producto o el servicio. Tenemos actitudes aprendidas a partir de una ideología que influye hasta tener cierto control para generar respuestas en un individuo. El mercado abre sus puertas a los sueños de una sociedad condicionada y obsesionada por la belleza.

Afín a la velocidad de los cambios, no es casual en la posmodernidad la imposición del artificio en materia estética: la cirugía es el procedimiento más veloz para alcanzar la metamorfosis corporal.

La noción estética que estimula a buscar esa belleza que se ha determinado como ideal no permite cuestionamientos sobre su validez, su costo o cuestionarnos realmente sobre quienes somos en realidad, aparta y menosprecia todo aquello que no entre en su ideal, las imágenes o ideas agradables son fácilmente comercializadas en detrimento de todo aquello que no lo es, por tanto quedan atrás olvidado y marginado la vejez, los cuerpos enfermos o maltrechos, con los cuales convivimos a diario y que no queremos ver a pesar de que estamos expuestos a ello. Se piensa y se sueña con un cuerpo ideal, joven, hermoso, sin problemas físicos; que no sufre, no envejece, no muere....

un organismo adulterado y artificialmente natural: en el que hay que invertir con purificaciones, estiramientos... construyéndolo diariamente, hoy la cirugía, mañana la genética volverán reales todos los sueños. Nos sumergimos en una realidad virtual que aparta nuestras miradas de lo que constituye realmente nuestro cuerpo y nuestro entorno, nos sumamos a un colectivo, a un prototipo de belleza hegemónico que se vuelve signo del individuo en la sociedad occidental: el bienestar de la forma, del buen parecer (con cosméticos, productos dietéticos), la pasión por el esfuerzo (maratón, jogging) o por el riesgo (andinismo, etc.) todas ellas orientadas por la lógica

mercantil que ofrece todo tipo de objetos para alterar o modificar el cuerpo: sustancias sintéticas, prótesis, soportes artificiales, intervenciones... consumo cosmético compulsivo, obsesión por las dietas, adicción a las cirugías, todo para crear una belleza que no existiría sin la intervención del bisturí o del artificio de la cosmética y el atuendo. El cuerpo y su representación se modifica según las fases de la ingeniería corporal o de los diseños o propuestas de las corporaciones dedicadas a la imagen las pautas cambian década tras década todo para crear una renuncia deliberada al propio cuerpo, imperfecto y diferente, para subordinarlo a una lógica de la no diferenciación con la

tendencia a favorecer la idea e imagen de juventud por sobre la experiencia o favorecer lo inmediato por sobre el pasado. La juventud es un valor estable en el sistema de las apariencias desde los años 60' hasta la actualidad. La idea de intentar parecer más jóvenes, de vestir como los jóvenes, de *ralentizar* el tiempo ha logrado imponerse como un rasgo permanente. "El cuerpo en tanto mercancía predispone al sujeto a enfatizar la rentabilidad de la belleza y la imagen como *capital social*: se es la imagen del cuerpo que se *posee*. Y la adaptación al patrón estético socialmente deseado es un atributo esencial para la *venta* de la persona. Hay que *parecer* a cualquier costo, *producirse* para obtener

mayor valor de cambio. Es la regla de oro del mercado, el credo de las apariencias."⁵⁵ En el pasado el cuerpo estaba concebido como un medio y no como un fin para enfatizar la belleza espiritual, sobre una realidad relativamente irrelevante y circunstancial que era el cuerpo.

Tener una cara de portada de revista o una apariencia digna de pantalla televisiva parece haberse convertido no sólo en una pretensión del imaginario, sino también en un derecho realizable, transformarse en bello está al alcance de todos. La televisión, el cine... pretende convertir la fantasía en una realidad. Hombres y mujeres siempre han querido parecerse a sus estrellas

Jonh Currin. *Jaunty und Mame.* 1997, óleo/tela, 121,9 x 91,4 cm

de cine o de TV favoritas: Pómulos levantados, ceja altas, senos grandes y labios carnosos; músculos y caras perfectas: centímetros perfectos en el lugar exacto. Pechos, labios, músculos, glúteos, mentones, cinturas: todo debe ser alterado en forma excesiva, ilógica e irreal. “El triunfo de la superficie constituye el lugar del artificio y la apariencia, que no libera ni resuelve conflictos existenciales y sí los

oculta y los simula. Paradoja de la época: la imagen de perfección, que no es más que un artefacto soñado de seducción, no hace más que postergar la realización existencial de los seres en la sociedad occidental, la plenitud física artificial vacía de contenido al individuo, lo aísla en su interioridad.”⁵⁶ Tal parece ser el imperativo estético en la sociedad del espectáculo donde la obsesión esta para hacer olvidar la trascendencia perdida, el dilema existencial irresuelto, la libertad condicionada. “Deseo, liberación, ilusión: no puede hablarse de libertad cuando se le permite a uno hacer lo que desea, pero se le lleva a desear lo que interesa que desee. En ese sentido, sólo habrá *liberación del cuerpo*

cuando haya desaparecido la preocupación por él. Lo cual parece una utopía en una sociedad en la que sólo lo que se observa lleva implícito algún grado de relevancia.”⁵⁷

El campo de la mirada en la actualidad

Las pantallas han generado la expansión del campo de la mirada, de sujetos absorbidos por ella, el consumo de imágenes que da las tecnologías digitales se ha disparado, los medios convocan a consumir a discreción imágenes que contienen reproducciones de cuerpos desnudos, opulentos, vigorosos, ideales... ya la iconografía cristiana como canon estético, venia presentado tradicionalmente a los espíritus buenos como

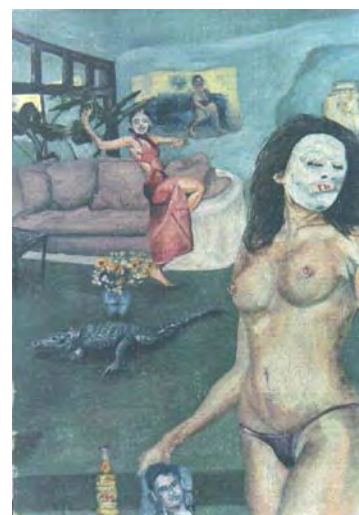
bellos, y a los malos como feos, lo cual habla de una distinción entre realidad y representación ficticia, esta última deformando o distorsionando la realidad... todas estas ideas sobre la representación del cuerpo humano no ha saciado el deseo visual, sino que potencializan la insatisfacción por que lo hacen naufragar entre el autismo y el hedonismo, pasa a ser por lo general un espectador pasivo, indiferente e inerte, acrítico para opinar y salirse de las normas siguiendo solo los dictados de lo que ve en los medios audiovisuales porque ha dejado de ser partícipe y actor de los acontecimientos sociales, una apatía que conduce al desinterés y la declinación de los ideales y valores

públicos. Basado en la búsqueda del propio interés, el éxtasis de la liberación personal donde generalmente se reemplaza la acción por la mirada, la que ha dejado de ser un medio para constituirse definitivamente en un fin. Puesto que los espectadores se regodean ante la realidad y multiplicidad de ofertas, que proponen los medios masivos. “La insatisfacción del hombre en tanto sujeto deseante de consumo. La perfección de unos cuerpos modifica las reglas del deseo sensual, lo convierte en virtual y, por lo tanto, en frío y superficial.”⁵⁸

La era digital potenció el consumo de imágenes que falsean no solo la imagen del ser humano en cuanto este se

Jach. *La posibilidad de un sueño.* 2006, óleo/tela, 93x60 cm

Jach. *Que sus palabras me alcancen.* 2006, óleo/tela, 28x21 cm

representa perfecto, ideal... sino también los efectos que producen en la sociedad las pasiones humanas como el odio, la miseria, las prácticas sexuales... el público ha preferido el suceso del enredo personal y se interesa sólo por lo que les pasa a estos individuos perfectos y buenos que siempre triunfan sobre los feos y sobre el mal. La industria *light* del espectáculo está montada sobre acontecimientos sociales que han sido espectacularizados, en el morbo de cuerpos que se muestran y las miradas de deseo que provoca... debe haber sorpresa, acción... que deje al espectador perplejo, sorprendido, impotente, paralizado. Pero siempre reemplazando al referente externo por fantasías y conductas

que logran invadir al espectador hasta cambiar su percepción de la realidad.

Arte y cuerpo

Tanto los juicios estéticos como los éticos, tienen más que ver con lo cultural que con la objetivación material, es decir que la idea que tenemos sobre la belleza ha sido construida tanto por hábitos y experiencias sociales en un determinado tiempo histórico. En el transcurso de la historia han desarrollado múltiples concepciones sobre que es atractivo o no, sobre que es bello y que no lo es, así como la idea de la perfección personal. "No existe el cuerpo ideal y universalmente aceptable. Desde la antigüedad clásica su representación en

escultura y la pintura se sustentó en la creación de parámetros de un modelo de belleza único. La representación del cuerpo se fundamenta en la comparación y el acoplamiento de las partes para crear una unidad y, con ello, determinar, por la suma de las secciones, qué es bello y qué no lo es [...] se está manipulando de manera arbitraria y circunstancial, que es lo aceptable como modelo corporal digno de imitarse [...] en estas concepciones se basa una importante vertiente de nuestra idea actual del cuerpo y su representación."⁵⁹ Pero en la era visual que es en la que vivimos actualmente, el deseo sobre la perfección física y la *ética de la estética* han alcanzado un punto muy elevado ya que el cuerpo aparece como la

única forma de transacción con los otros y como vía de identificación con nosotros mismos.

El concepto de alma considerado como un símbolo de la belleza del espíritu, la esencia de la persona es minimizado o queda olvidado por la imagen corporal la cual ha ganado importancia por un modelo visual generado por las tecnologías de la imagen, desde la fotografía y el cine hasta la televisión e Internet. Estos medios han difundido un canon estético, un patrón de belleza corporal cimentando y sostenido por fórmulas sobre la apariencia. La ruptura entre la tecnología-economía y las raíces culturales, lleva a conocer mucho sobre lo que nos rodea pero muy

poco sobre nuestro mundo interior de tal forma de tanto las creencias como el culto se han pasado a la tecnología desatendida de la conciencia acompañada de un desinterés por hacia el mundo espiritual. “Desaparecidas el alma y la creencia en la vida futura, el cuerpo surge como nuevo proyecto de salvación y trascendencia. Nuestra ansia de inmortalidad se canaliza en el aquí intentando transformar la vida en un estado de juventud permanente o detenerla [...] con técnicas como la criogenización. El ejercicio, la dieta, la moda o la cirugía vienen así a sustituir al elixir de la eterna juventud.”⁶⁰

La contemporaneidad ha generado que el sujeto pareciera

incomodo con su cuerpo, con su rediseño continuo marcado por los años que trascurren y el consecuente reflejo de la edad... los artistas parecen lidiar con ese tema el cual auscultan, analizan, revisan y exponen que el cuerpo esta en transformación que no es igual en todas las personas, que las cosas y los pensamientos pasan por el cuerpo. “Con sus representaciones y Acciones, los artistas

Jach. *Automorfismo (autorretrato)*. 2002, óleo/tela, 46x24 cm

están proponiendo múltiples maneras de aprobación y aceptación de lo que entendemos de este mecanismo biológico [...] proponen la representación del cuerpo como vía de conocimiento y reconocimiento de nuestra circunstancia. La apariencia que distingue lo feo de lo bello, a partir de un modelo armónico corporal, se diluye y crea otro en el que las posibilidades de aceptación frente a la otredad se amplían, y el cuerpo, junto con la idea que tenemos de él se transforma.”⁶¹ Así el cuerpo, su representación se torna en tema y materia expresiva generando experiencias estéticas que puede desestabilizar tanto la percepción como la conciencia. Más que la guerra o las imágenes

de la violencia social que vivimos y que cotidianamente vemos en los medios de comunicación, continúa desconcertando, despertando críticas y desencuentros, la aspereza, o la acidez en el arte, obras que temáticamente parten de un tratamiento de imágenes del cuerpo, la muerte, la sangre, el sexo... porque son materias que afectan a los sentimientos de quien los observa, por que realmente no quiere contemplarlos. ”Las mentes bienpensantes, el sector cultural más neomoderno, se escandalizan de las creaciones del arte actual. No se escandalizan con el horror simplemente narrado, lejano, pero real de las matanzas en Argelia, olvidan las torturas [...] de

Argentina y Chile, y los campos de exterminio nazis les quedan tan lejos como las matanzas de los indios americanos, casi como las matanzas de Chiapas. Pero todavía tienen sensibilidad para escandalizarse ante un sexo abierto [...] ante una escultura defecando [...] fotografías que nos enfrentan al sexo, a la sangre, a la soledad de la muerte, a la realidad de la vida.”⁶² Las representaciones con crudeza o radicalismo llevan a enfrentamientos con gustos estandarizados que la mayoría de la gente tiene, a pesar de que durante mucho tiempo y desde años atrás se llevan a cabo representaciones de este tipo en pintura, escultura, fotografía... con muchas variantes y matizaciones.

El inconveniente en estos temas es que “la belleza, el escándalo, la agresión, no están en la obra ni en la intención del artista sino en la mirada del público, en aquél que tiene miedo y no en el que afronta sus temores en cada imagen que realiza, en su actitud ante a la vida, en la coherencia del día con día.”⁶³

Arturo Miranda. *Al tanque.* 1992, óleo y collage/tela, 170x140 cm

El arte permite cuestionar la realidad virtual y comercial que ha impuesto el sistema mediante diversos

medios, va en contra a partir de crear imágenes diferentes a la que se nos muestra en revistas, televisores o pantallas cinematográficas, con la esperanza de que volvamos nuestra mirada al entorno y recordar quienes somos, donde estamos y a donde vamos. “La idea que tenemos del cuerpo es tema de reflexión en distintos ámbitos de conocimiento. El cuerpo que somos no es el mismo que el que pensamos, el que percibimos o el que representamos [...] las respuestas ante las interrogantes de la condición corporal están determinadas por las circunstancias históricas en las que se desarrollan [...] Los artistas han creado un rico código de representaciones en el que la idea del cuerpo es sometida a la reflexión

Jach. *Vae soli!* 1998, óleo/tela, 210x0.84 cm

de su condición y sentidos actuales.

Constantemente es cuestionada la validez de los parámetros con los que se juzga, disfruta y maneja la condición corporal y sus consecuencias en la conciencia social.”⁶⁴

El individuo contemporáneo prefiere ser cautivado no provocado. Así el cuerpo se convierte en un pretexto de batalla contra la enajenación de la identidad. “Es un instrumento político y social que debemos rescatar de cualquier opresión institucional.”⁶⁵

Al representar la imagen del cuerpo, en su destrucción o construcción en un afán estético, se encuentra uno con la preocupación de saber el valor que tenemos como individuos de esta forma se recobra un valor más real en lo moral, físico y

conceptualmente, es posible dado su carácter sensible ya que puede ser desde un instrumento de goce, hasta un encuentro con el sufrimiento.

El arte como provocación ¿obra para agredir?

El Arte es lo contrario a lo insensible, a lo inhumano. El ser humano tiene

Jach. *Quise aferrarme a ti.* 2003, acrílico, recortes, encausto/tabla, 21x 14.8 cm.

sentimientos diversos y la violencia forma parte de él, mostrarla puede generar sentimientos chocantes. No es tan fácil comprender si no se siente, si no genera repudio o violenta mostrando lo que nadie se atreve a mostrar sobre todo en una sociedad que gusta de imágenes

predeterminadas y ajenas a la realidad. Pero ¿Qué es lo bueno y que es lo malo? ¿Quién es Dios y quien es el diablo? Finalmente los hombres solo son hombres con pasiones, deseos, fobias... Pero hay un encasillamiento en las formas de pensar y ver las cosas y eso es lo que logra significar la provocación, la cual necesita que exista un contra, pues mientras exista gente incapaz de verla habrá base para generarla y darla a

conocer. Pensar que todo está dicho, que esta hecho o que la moral es más fuerte que su tiempo, es pensar que hay una limitante para que los artistas y las personas creativas den pasos a su verdadera forma de ver y sentir lo que viven, en su búsqueda por expresarse libremente.

Rigel Herrera. *Artilugios del amor 4.* Políptico, óleo/madera, 45x60 cms.

El arte provocativo violentará a su espectador, le causará asco, miedo... pero a base de crear, lo incorrecto no será incorrecto, quienes lo vean no morirán ni o enloquecerán, al saber de qué trata podrán

diferenciar entre diversos puntos de vista logrando así, abrir la mente sin encasillarla. Las representaciones que provocan generan detractores y analistas, quienes debaten en contra o a favor de lo visto y otros lo explican como es lo que se sabe pero se evita.

La provocación no es una guerra del arte a partir de la agresión, sino la búsqueda (consiente o inconsciente) de una transgresión que “no pretende ayudarnos a estar mejor en el mundo; no pretende salvarnos; propone un acrecentamiento de este ponernos en juego, es gasto y pérdida; aumenta la experiencia del juego.”⁶⁶ Que se logra cuando consigue cambiar ideas arraigadas que tenemos

de lo conocido, cuando da a entender nuevas formas de expresión y logra que su violencia “visual” signifique y lo malo deje de ser malo “La ley [...] no hace otra cosa que pretender encuadrar y dominar la trasgresión bajo signos menores: mal, pecado, error. La trasgresión no puede caer en el juego de la ley, buscando lo prohibido, atacando la ley. De esta manera afirmaría lo que pretende la ley: que ella es el centro explicativo. El espíritu trasgresor no ataca la ley simplemente la desoye, no la tiene en cuenta, la ignora, porque sigue su propio camino.”⁶⁷ Pero para hablar de trasgresión es más fácil remitirse al pasado y es cuando la

provocación ha logrado trascender a través del cambio y la aceptación que ha logrado en nuestra forma de ver las cosas y cambiar nuestras perspectivas sobre un tema determinado. “La trasgresión supone una violación de un reglamento, y si se repite continuamente puede llegar a producir normas –como ha ocurrido con buena parte de las innovaciones rupturistas en el arte del último siglo– o conducir a un estado de caos.”⁶⁸ Pero provocar puede quedar en solo “proyectos que tratan de ser muy radicales y trasgresores pero que, en el fondo, no plantean ninguna cuestión que la sociedad rechacé de plano [...]”

sólo hay que ver la tele, [...] para ver ejemplos variopintos [...] de este tipo de actitudes supuestamente escandalosas.”⁶⁹ La provocación puede llegar a ser un acto gratuito y de rebeldía sin un objetivo preciso, que no logra polemizar o que no esta fundamentada en un proyecto que de solidez a su planteamiento, de esta forma solo queda como exhibicionismo, oportunismo y escándalo para generar un camino fácil que otorgue cierto reconocimiento.

Hay artistas que en su búsqueda de identidad plástica o comercial corren el riesgo de caer en excesos por sus intentos de impactar.■

Notas

⁴⁹ Marta Martín Llaguno, “La tiranía de la apariencia en la sociedad de las representaciones”, en *Revista Latina de Comunicación Social*, N° 50, Mayo 2002, La Laguna (Tenerife) <http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina50mayo/5005mllaguno.htm>

⁵⁰ Honor Arundel. *La libertad en el arte*, Editorial Grijalbo, S.A. Colección 70, México D.F., 1973, p.156

⁵¹ Marta Martín Llaguno, *Loc.cit.*

⁵² Kiki Smith. “aprendo a través de la observación” entrevista artes visuales, en *La tempestad*, volumen 9 numero 56 septiembre octubre 2007 p.22

⁵³ Manolo Fernández, “Mitos en torno a la publicidad”, *Hoy*, Número 2263, 15 de julio-15 de agosto, 1984 p.63

⁵⁴ *Ibíd.*, p.63

⁵⁵ Gabriel Cocimano, “El credo de las apariencias: Los mutantes de la cirugía estética” *Revista Almiar Margen Cero*, Asociación de Revistas Digitales de España (A.R.D.E.) http://www.margencero.com/articulos/apariencias_mutant.htm

⁵⁶ *Loc.cit.*

⁵⁷ *Loc.cit.*

⁵⁸ Gabriel Cocimano, “Inercias de la sociedad voyeurista: El sujeto-espectador en la era actual” *Revista Almiar Margen Cero*, Asociación de Revistas Digitales de España (A.R.D.E.)

http://www.margencero.com/articulos/articulos2/inercias_sociedad.htm#_ftnref16

⁵⁹ Eduardo Ganado Kim. *Trasgresiones al cuerpo en Las trasgresiones al cuerpo*. Museo de Arte Carrillo Gil, INBA, México, 1997, p.16

⁶⁰ María José Lucerga Pérez. “Ciborgs, forenses y la axila de Sanex, el cuerpo en la sociedad mediática”, *Tonos revista electrónica de estudios filológicos*, número 7, junio 2004. www.um.es/tonodigital

⁶¹ Eduardo Ganado Kim, *op.cit.*, p.14

⁶² Rosa Olivares. “En cuerpo y alma”, en *Arte y trasgresión social*, *Lápiz*, España, núm. 139-140, enero-febrero de 1998, p. 77-79

⁶³ *Ibíd.*, p. 79

⁶⁴ Eduardo Ganado Kim, *op.cit.*, pp. 13-14

⁶⁵ Kiki Smith, *Op. Cit.*, p.23

⁶⁶ Miguel Morey. *Transgresión y trasgresiones con el fondo de G. Bataille*, <http://www.filosofia.org>

⁶⁷ *Loc. Cit.*

⁶⁸ Yves Michaud. Resumen de la conferencia. *Art, transgression et excés aujourd’hui*. <http://www.unia.es/artepensamiento03/ezone/ezone09/nov02.html>

⁶⁹ *Loc. cit.* ■

FORMAS DE REPRESENTACIÓN Y OFENSAS A TRAVÉS DE LA PINTURA

"El arte es peligroso, el arte no es casto; no están hechos para el arte los inocentes ignorantes. El arte que es casto no es arte"

Pablo Picasso

Jach. *Sin título*, 1999, acuarela/papel 22.5x15.3 cm.

Creencias sobre el arte

Una idea generalizada en la sociedad (la más frecuente) es que el arte vive y se nutre de la belleza, que nos crea emociones agradables, por lo tanto se busca y se pide la belleza como fin del artista para sus espectadores. La belleza colma nuestra mente...

"El artista es el que crea cosas bellas. Dar a conocer el arte y ocultar al artista es el fin del arte. El crítico es el que traduce con un modo distinto o con nuevas maneras su impresión ante las cosas bellas [...]

Los que ven infecciones feas en cosas hermosas están corrompidos sin ser encantadores. Esto es un defecto. Hay elegidos para los que las cosas hermosas significan únicamente belleza [...] Nunca es morboso ningún artista.

El artista puede expresarlo todo. Para el artista, pensamiento y lenguaje son instrumentos de un arte. El arte refleja realmente al espectador y no a la vida."⁷⁰ El individuo contemporáneo prefiere ser cautivado no provocado. Por lo que el experimento, la provocación, la intimidación o la activación de un mundo que se muestra feo, pueden ser de gusto discutible, en el menor de los casos banales. "Aunque la mayoría de los librepensadores sostiene que los creadores de arte tienen el derecho de expresar lo que deseen, hay quienes aseguran que el arte, en cualquiera de sus formas, no debe ofender. Los primeros defienden la libertad y la autonomía. Los segundos niegan esos

principios y consideran lícito protestar y hacer justicia cuando sus principios han sido denostados. Entre unos y otros, entre una forma de percibir la vida y otra, las diferencias son cada vez más grandes. La imposibilidad del discurso y de la razón crece día a día.”⁷¹ La gente no entiende o no quiere entender la provocación... la transgresión... ya que considera que es algo equivocado, afectado, peligroso... pero no son más que compromisos con los proyectos sociales de la estética imperante, desacuerdos que confunde reglas morales con beatería sentimental, se adoptan posturas defensivas que pasan por alto la función del arte que es vencer prejuicios en aras de la creatividad que igualmente puede

emanciparnos de prejuicios sociales. “La fealdad es un valor subjetivo y [...] su presencia en una obra de arte se debe a una

Jach. *In extremis.* 1999, acuarela/ papel, 22.5x15.3

elección del artista y que en cualquier caso su realidad no pertenece al ámbito de lo artístico sino de la moral.”⁷² También es cierto que “el arte, *per se*, es un catalizador de opiniones y un espacio autónomo, cuyas ideas pueden servir de instrumento para generar polémica, para sembrar ideas, para

mejorar la condición humana.”⁷³

La misión del arte no solo es estética sino trastornarnos, e introducir en nuestra vida un componente de desasosiego, de búsqueda, de duda, que transforme. Cuando el arte no nos proporciona eso, el arte es un objeto más de consumo, un simple valor de propiedad, una decoración algo desechable y sustituible, por lo tanto ¿es arte? “Según confiesa [...] Michele Campanella [...] Un artista no puede tener un espíritu crítico preponderante, una autoconciencia que ponga en duda su condición. En el escenario no cuenta lo acertado de la propia opinión sino la fuerza de la propia idea, incluso en el caso de que este

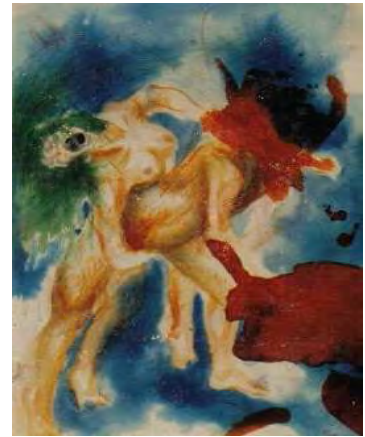
equivocada. Una vez emprendido el laborioso recorrido de la autoconciencia, ya no está permitido volver a pensar: por este camino no se puede dar marcha atrás.”⁷⁴

Georg Baselitz. Para arriba y para abajo. 1987, óleo/tela, 200x162 cm

Las obras artísticas que incurren en excesos tienden a apartar muchos espectadores ya que al molestar no invitan a contemplar, lo cierto es que las obras no afirman concluyentemente, solo sugieren, siendo el espectador que ve lo que quiere y le da

sentido a lo que contempla “Los programas televisivos, así como los segmentos de propaganda, han inventado un cuerpo visible, que es el único aceptado. Toda imagen que se acerque a las convenciones establecidas por estos medios es validada como El Cuerpo.”⁷⁵ Motivo por el que la exploración del cuerpo se lleva a cabo en sus distintos estados: devastado, enfermo, mutilado... lo que contradice a muchas de las imágenes que se encuentran en gran medida en la publicidad, en los puestos de revistas... el aspecto de enfermedades poco comunes creadoras de formas grotescas. Muestran el cuerpo y su proceso de transformación en otra cosa. “La insistencia

Jach. Sin título, 1999, acuarela/papel 22.5x15.3 cm.

sobre el cuerpo y la identidad en el arte contemporáneo señala la inestabilidad de sus límites en el universo globalizado, inestabilidad que se traduce en un movimiento hacia afuera y hacia adentro de los umbrales

André Butzer. Mujer, 2002, óleo/tela 250x200 cm

tradicionalmente establecidos: hacia afuera, por la incorporación de los cuerpos individuales a la lógica de las redes; hacia adentro, por la manipulación y penetración de los cuerpos por las biotecnologías y las prácticas de diseño corporal.”⁷⁶

El cuerpo como motivo artístico

Es lo que rodea el contexto en el que se desenvuelven los artistas y del cual se nutren para su producción artística, el cuerpo humano como motivo artístico es el baluarte de la figuración “el emblema de los movimientos por emancipación sexual, el mártir de la intolerancia y el SIDA, la última trincheras de la batalla entre la enajenación de

la identidad y la defensa del individuo [...] retorna como preocupación, como motivo estético [...] luchando por recobrar o reinventar valores simbólicos.”⁷⁷ La imagen del cuerpo humano es la materia prima que puede ser violentada que por su carácter sensible y visible violenta. Como representación artística las creaciones denuncian, e invitan a reflexionar. “Gran parte de las trasgresiones que han promovido las artes plásticas durante las últimas décadas, se aceptan y se usan en otras prácticas culturales contemporáneas como la publicidad, la moda, la televisión o el activismo político [...] desde el desnudo hasta la representación de actos sexuales [...] a la representación de la enfermedad y la muerte.”⁷⁸ (Campañas

de Benetton o de ciertas ONGS).

El desacato no solo persigue un resultado estético, que se recrea en lo deforme y monstruoso, también aspira a ser visto como un postura social y política. Los artistas contemporáneos también trabajan desde referentes sociales para expresar la opresión de las minorías para defender y reivindicar sus diferencias. Postura estética o concientizar la anatomía es el campo de experimentación y lo que parece oculto o

Frances Turner. *La picadora.* 1998, óleo/macosel

prohibido es el material de la obra; donde lo que se manifiesta no es sino la repulsa a la imposición cosmética y el dictamen de un cuerpo "correcto" sujeto a la estandarización de los cánones de belleza, la esbeltez y el culto a la eterna juventud.

Imágenes sobre el cuerpo que generan provocaciones

A lo largo de la historia del arte la provocación ha sido un paso más en busca de una nueva percepción, un acercamiento al espectador. El arte nace de una necesidad expresiva y se construye sin pensar en el futuro. La provocación es necesaria, era necesaria, se expresa poniendo en evidencia la disgregación, el caos, la ruptura crítica y a veces doliente de la realidad.

“La historia de la humanidad está llena de imágenes de cuerpos gloriosos y de cuerpos ensangrentados [...] Desde el Cristo torturado y crucificado después de todo tipo de vejaciones sangrientas y burlas, hasta el corazón atravesado por puñales que es el símbolo del cristianismo, sin olvidar

los cientos de mártires que conocemos asados en parrillas, desollados vivos [...] todo un martirologio de dolor en el que el cuerpo es masacrado, en los que el dolor y la sangre nos redimen.”⁷⁹

Pero ¿quien determina que es malo o que es bueno? ¿Qué

Jach. *Construcción de pesadilla.* 1996, óleo/tela, 54.5x46 cm

debe verse en el arte y que no? “Toda persona defiende sus prejuicios que menudo deforman en verdades. El prejuicio se basa en el procedimiento lógico, con él se supone hay un esfuerzo en alcanzar “el saber” que al final se calificara de “verdad” al separar la razón de los sentidos y de las emociones se va generando cada vez más una deshumanización ya que se supone incluso las cosas buenas tienen un valor un “significado “el hombre no podría vivir sin las fricciones de la lógica, sin relacionar la realidad con la medida del mundo puramente imaginario de lo incondicionado y lo idéntico sin falsear constantemente el mundo introduciendo en él el concepto de número.”⁸⁰ Los artistas

tratan de empujar los límites de la historia del arte y la definición de lo que se considera arte siendo así que “las vanguardias de los siglos XIX y XX se

Saúl Villa. *Escenario.* 1990, óleo/tela, 180x130cms

esforzaron en conquistar para el arte un territorio autónomo, un arte, no representativo o anti representativo, una expresión no retórica, o poseedora de una retórica ajena a las fórmulas clásicas.”⁸¹ Históricamente se han desarrollado en el arte provocaciones,

trasgresiones, experimentaciones... “Frente a la concepción fuertemente normativa del arte clásico y académico, el arte moderno y contemporáneo encuentra en la trasgresión su principal señal de identidad [...] Por un lado, la búsqueda de una ruptura radical y continua con el sistema reglamentario del arte. Por otro lado, una trasgresión que trata de influir fuera del campo del arte y tener impacto político y social.”⁸² ¿A quién quieren provocar? La provocación es algo muy subjetivo... que radica en el espectador ¿quién es provocativo? ¿El que provoca o el que no provoca? “Los otros también son cuerpo. Que provoca [...] sensaciones y deseos. Que a veces considero objeto que puedo

Arturo Miranda. *Andamios en minería.* 1996, óleo/tela, 170x140 cm

consumir, vender o comprar.”⁸³

Reconocerse a través de otros cuerpos da placer y goce. “Nuestro cuerpo no sólo es la imagen que proyectamos a los demás, en él se generan las más diversas paciones y estados sensibles que nos caracterizan como seres humanos, es en él donde se concretan el deseo, el miedo, la cólera, el amor, el dolor.”⁸⁴

Enfrentamientos con el espectador

Los avances tanto de la medicina como de la tecnología proporcionan la oportunidad de reconstruirnos a partir de estereotipos solo que “la posibilidad de moldear un cuerpo a medida está lejos de ser algo al alcance de todos por razones de mera desigualdad económica y social [...] aunque el mercado intenta democratizar el consumo en estas áreas ofreciendo sucedáneos, incluso éstos están vedados a amplias capas de la población mundial. Cuando uno está muy cerca de ser no cuerpo debe representársele como mal chiste.”⁸⁵ Así que hay artistas que muestran la miseria humana de algunos hombres, como las que se ve con mayor frecuencia en actuales y pasadas guerras

(Afganistán) donde hay muchas personas heridas que tienen que exhibir sus cuerpos sostenidos por prótesis y tornillos... con este tipo de obras provocativas nos traen otra idea del cuerpo real como su

Rigel Herrera. *El collar.* Diptico, óleo/madera, 80x50 cm

concepto, es la figuración del cuerpo como un lugar donde se ha inscrito la vida, su experiencia, se señala esa cárcel de ataduras metálicas con la que algunos seres humanos tienen que vivir,

manteniendo los deseos y aspiraciones de todos. Es una realidad de la carne en una sociedad que solo quiere ver lo bueno y lo mejor en términos de novedad y no la tragedia que esta alrededor de nosotros, en personas menos afortunadas. “La carnalidad negada reivindica su lugar en el universo de los medios irrumpiendo en ellos a través de lo siniestro. Fenómenos [...] como el cine gore o el snuff, los programas de operaciones [...] o la violencia real que nos llega de mano de los informativos.”⁸⁶ Si bien emerge lo que se busca tapar, sobre todo a través de algunas revistas y periódicos amarillistas, no es más que un acercamiento, una ilustración, siempre ganan los prejuicios ya que para estar sanos

Jach. *Vae victis*. 1998, Acuarela, acrílico carbón/ papel. 35x20cm

mentalmente, nos advierten, hay que mantenerse lejos de esas imágenes.

El cuerpo en su desnudez, en el naturalismo extremo es parte de la eficacia de una imagen provocativa pese a que el desnudo es parte inseparable de la historia del arte. “Tiempos inexplicables, en efecto. Absurdos, debemos agregar con sólo echarle un vistazo a la manera en que

nuestra cultura acepta un sin número de sugestivas imágenes del cuerpo humano en el cine, la publicidad, la televisión y el internet, mientras censura o se escandaliza por las descripciones del cuerpo humano ofrecidas en un trabajo de arte.”⁸⁷

Jach. *Construcción de sueño 1*. 1997 óleo/tela, 80x51 cm.

El desmembramiento o seccionamiento de lo corpóreo es una búsqueda por un acomodamiento de cada uno de los elementos que percibimos de nosotros mismos así como la relación entre cada una

de las partes... otra manera de reacomodar lo que conlleva otra forma de estructurar un discurso...se busca una distinta organización espacial, en la que lo que cuenta es alterar, puede generar distorsiones que rozan con el desgarramiento atentando contra las formas naturales que llevan a la desfiguración. Artistas que parecen practicar un juego experimentando diversas formas de significar sin importar poner en entredicho el lenguaje pictórico o las normas, donde el juego no solo es para buscar inventar símbolos sino es ante todo un duelo entre el artista y lo que quiere significar no se pretende expresar el cuerpo real percibido o imaginado, sino plasmar una interpretación subjetiva más allá de sus rasgos

circunstanciales. “Encontramos a un cuerpo fragmentado, desligado de sus marcas de individualización o de contextos específicos. Sin embargo, la pérdida de su unidad no implica su diferenciación con el entorno; por el contrario, señala la necesidad de una redefinición de sus límites a la luz de la

Gustavo Monroy. *De la serie “muertes y resurrección”.* 1994, técnica mixta/tela, 150x150 cm

experiencia de un sujeto expandido.”⁸⁸ El cuerpo se mutila como parte compositiva de la obra “La facilidad con que es posible diseñar y transformar el cuerpo, no solo modificando sus

hábitos o determinaciones físicas, ha producido un nuevo impacto sobre las representaciones del cuerpo discreto. Su insuficiencia para hacer frente a la manipulación genética o cibernética señala el desmoronamiento de la imagen milenaria del cuerpo como “tempo” o “fortaleza” y el ascenso de representaciones que lo presentan indefenso, frágil, permeable, penetrable.”⁸⁹

La imagen del cuerpo es explorada en su interior, lo que nos es invisible y que solo conocemos por esquemas. El cuerpo, su constitución interior es abordada por esquemas anatómicos, donde se muestran partes de la anatomía para evidenciar las nociones que pudiéramos llegar a

Patricia Soriano.
Epidermis cotidianas.
uno de los paneles del
políptico de 7

tener a cerca de lo corporal, con la intención de concebir el interior del cuerpo, y darle así un seguimiento racional a la función de algunas de sus partes, ver esa parte que nos constituye y pasa desapercibida... contemplar su existencia. Algunos artistas utilizan el cuerpo para manifestar sus inquietudes sobre el tema de erotismo y la religión. En gran medida porque la mayor parte de las religiones (junto con áreas del gobierno y educación) han regulado el sexo con prohibiciones culturales

mediante políticas legales y una serie de restricciones, su cruzada contra la obscenidad desde la masturbación hasta el placer de lo erótico... lucha por reprimir impulsos naturales. “Las imágenes pornográficas [...] en ellas se explotan aquellos gustos sexuales escondidos en muchos de nosotros; es la búsqueda por lo individualmente deseado y que no llega a concretarse en la sexualidad practicada cotidianamente; es el sueño frustrado condenado a buscar siempre en un erotismo que vuelve mercancía de fácil acceso.”⁹⁰ Lo erótico considerado como obsceno junto a la pornografía, ha sido objeto de sanciones morales donde se ve el cuerpo humano como fuente de

concupiscencia pecaminosa, pese a que lo erótico en la sociedad contemporánea se produce por la disolución de la frontera entre las esferas de lo privado y lo público mostrando mensajes sexuales y

Balthus. *Cathy vistiéndose.* Óleo/tela,
165x150

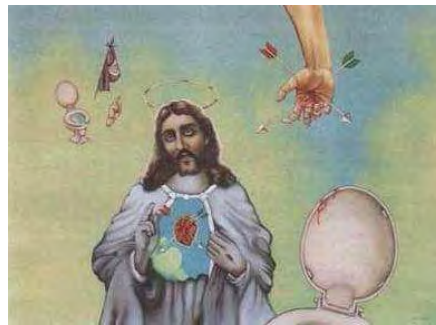
eróticos de forma más explícita que en el pasado en gran medida porque dominan en el área de la publicidad utilizándose para vender todo tipo de cosas. La pintura erótica no se limita a la pura excitación, a la venta de un producto, sino que esta implícita una

declaración de identidad social por que abarca el erotismo gay, el lesbiano, el erotismo, la pornografía.

En otro Rublo, los códigos tradicionales son revalorados e interpretados como una crítica, obras de arte desmoralizadoras que desprecian devociones con escenas de orden violados buscan asociaciones que lleven a una conciencia diferente pero que al hacerlo pueden implantar sentimientos de ansiedad y angustia momentánea lo que es desagradable porque nos descubre ante algo que no se desea y se rechaza es un enfrentamiento con los límites que podemos tolerar. Generalmente las obras no plantean cuestiones sobre la injusticia de los crímenes

o sobre la justicia de su castigo induciendo un ligero pánico en el espectador por la indiferencia hacia ese tema.

Pero arremeter o atacar un tabú o ciertas verdades sociales no necesariamente estimula la imaginación o genera cambios en las formas

Enrique Guzman. *imagen milagrosa.* 1974, óleo/tela

en como se aprecian, es solo una provocación que puede ignorarse sin generar ninguna respuesta existiendo un distanciamiento insalvable entre la elite artística y la sociedad que impide que se pueda establecer un

diferencia efectiva. “En un contexto en el que el poder (convertido en instancia multinacional y difusa) ha conseguido neutralizar el potencial subversivo de la mayor parte de las acciones anti sistema, uno de los pocos caminos que le queda al arte para seguir resultando trasgresor es arremeter contra tabúes profundamente arraigados (la antropofagia de fetos, el sexo violento con niños) o cuestionar derechos y principios aceptados [...] por las sociedades contemporáneas (la tortura de de personas y animales, los atentados graves contra el medio ambiente, la clonación humana...) de esta forma, poder salir del *ghetto* en el que se le ha encerrado y situarse en un territorio [...] donde coquetea con los límites legales y con los

presupuestos éticos y morales más extendidos y respetados en el mundo contemporáneo.”⁹¹

La producción artística contemporánea

El individuo contemporáneo vive saturado de imágenes, por un mundo audiovisual envolvente, pero lo que antes era impactante, ahora es cotidiano, la imagen provocativa está insertada en los medios, en nosotros...la cuestión es desde dónde y cómo se quieren decir las cosas, cual es el fin. “El cuerpo como cárcel del alma estaba lejos de ser un mero hecho natural, en la era de las prótesis de cadera, la silicona, las técnicas de reproducción asistida, la clonación y la realidad virtual, resulta casi risible defender la noción de un

cuerpo biológico con límites definidos y ajeno a la cultura de que forma parte.”⁹²

La producción artística contemporánea en su afán por impactar “es conformista, bien pensante y políticamente inofensiva, incluso aquellas propuestas que conscientemente articulan planteamientos discursivos provocadores y radicales.”⁹³ Su poca claridad es una manifestación de la estrechez en una sociedad donde se vive con una saturación de imágenes y donde existe un gran recelo con comentarios ininteligibles acerca de los productos artístico-visuales que no son fácilmente interpretables prevaleciendo el prejuicio que supone que el lenguaje artístico

es indescifrable por lo que pareciera que el arte provocativo y trasgresor se ha agotado. “El problema con el arte actual es que, ha perdido esa capacidad simbólica que siempre se le otorgo a la pintura. Representar una violación [...] o sacrificio no era recusable en si mismo, pues se inscribía dentro de la fábula moral, del episodio histórico o mitológico [...] con el respeto a los cánones de la belleza clásica [...] Ahora ese respeto ya no existe. La fealdad se ha adueñado del arte contemporáneo y todos se preguntan ante cada obra de exposición si esto es arte o no lo es.”⁹⁴

La mayoría de los artistas actuales no inician caminos pero resumen tradiciones que de cierta manera no

terminan, el debate sobre la vigencia de la pintura y la provocación se basa en que ya no se inventa ningún nuevo lenguaje o una nueva tendencia, la pintura seguirá siendo adecuada para abordar muchos asuntos del presente ya que artistas se valen del lenguaje ya existente para pronunciar sus verdades que sin ellos, sin su experiencia o manera de decir las cosas jamás hubieran existido, traduciendo esos estados de ánimo y pensamientos que muchos prefieren ocultar o negar. Vivimos en la misma sociedad y compartimos los mismos deseos y frustraciones viviendo la vida actual.

La propuesta plástica de la provocación a partir de una estética que parece cruel con

incursiones políticas y un marcado carácter subjetivo, en el sentido de la descripción, los artistas que llegan a considerarla en algún momento como opción expresiva buscan en mayor medida “meterse en un campo extraño, distinto. Es no aceptar las cosas tal y como se presentan [...] quieren ir más allá del mundo tal y como se presenta ante nosotros, tal y como lo aceptamos. Tratan de ir más allá de las apariencias para

explicarlo a partir de un principio, a partir de algo que, en última instancia, no se da de inmediato, sino que busca, pregunta, invade otros terrenos de la realidad.”⁹⁵ Así mismo buscan una forma de autoconocimiento poco convencional y hasta doloroso. “El hombre actual [...] huye del cuerpo y de todo lo que él conlleva refugiándose [...] en el trabajo, o bien en las reglas sociales, en la familia [...] En una sociedad así se

Jach. *Escucho el rumor de espinas.* 2009, óleo/tela, diptico, 90x60 cm, c/u

desarrolla no casualmente, un arte que plantea esta situación de carencia[...] que plantea el cuerpo como un desastre [...] Y por eso este arte último no nos puede dejar indiferentes, por eso despierta críticas, burlas, horror, cuando debería ser la base para el análisis y el punto de inflexión del cambio.”⁹⁶

Los instintos y la pintura personal. Jach

Seguidor en algún momento del surrealismo, expresionismo, realismo... la intención de mi pintura ha sido predominantemente arremeter contra la estética de lo convencional, en una actitud de expresión y de descubrimiento. Siempre caracterizada por proponer la figuración como guía de

producción y lectura. Mi obra muestra la búsqueda de soluciones expresivas que parten de no aceptar las cosas y las imágenes tal y como se presentan para buscar lo que hay detrás de cada forma, cada trazo o fondo temático... con la finalidad de expresar mi forma particular de ver y sentir o simplemente mostrar algo que creo haber encontrado sin importarme lo que piense o crea un posible espectador del trabajo.

Mi pintura es resultado de lo que vivo (trabajos, fotos por donde transito), de lo que veo (revistas, periódicos... exposiciones, mi obra...) así como lo que experimento con otros medios como el dibujo y el collage... razón por la cual hay diversos ejemplos en este trabajo (aún cuando la finalidad era solo escribir sobre pintura). Mi collage, dibujo y pintura están relacionados por las intenciones, la forma, el tema, la composición...

Jach. *Que sólo respira...* 2009, óleo/tela, diptico, 90x60 cm, c/u

Jach. *Me haces un fantasma ardiente.* 2007, acrílico/tela, 90x60 cm.

Si bien mi obra pasa por varios periodos como se muestra en las diferentes imágenes de este trabajo, ha estado generalmente elaborada partir de recursos

expresivos tales como lo inestable, lo dramático, lo grotesco, lo brutal. Recursos expresivos creados a partir de la necesidad de contrastes, con colores, encontrados y opuestos, tensiones

entre la figura y el fondo, en la relación entre la tersura tradicional del óleo y las texturas que la contradicen, en el contraste en el que conviven las veladuras del fondo con los empastes que emanan de las figuras, contrarrestando la grafía con la gestualidad de la pincelada, con rastros del pincel bruscos y violentos, entre un cuadro y otro. Fundada en deformaciones voluntarias, he rechazado en muchas ocasiones el ideal de armonía para dejar traslucir estados de ánimo. El objetivo principal de mi pintura (y mi obra) es mostrar imágenes diferentes a las que estamos acostumbrados por nuestro entorno, sin importar que sean incongruentes o vacías de contenido, con solo el

efecto pictórico, el potencial en sí de la imagen, fuera de toda explicación verbal, lógica o coherente que al ser reinventada llegue a tener la posibilidad de interrumpir los mecanismos del pensamiento discursivo y den paso a un silencio que anule la formulación lógica... sin bien sería arbitrario escribir que lo he logrado, lo cierto es que por lo general no me he preocupado por el lado decorativo.

Búsquedas que se traducen en provocación

Limitarse a observar, en un cuadro el aspecto anecdótico del tema (objetos, animales, personas...) es olvidarse de lo que está detrás de todo eso, de lo que sostiene a la obra. No considero a la belleza exterior como sinónimo

de la realidad. Pintar es pintar, traducir la belleza de las cosas, captar su significación, esto implica no pintar el motivo o reproducirlo fielmente, sino tomar conciencia de él e intentar expresarlo en un surgimiento creador.

La constatación de que la condición humana se ve arrojada de una situación definida (como los instintos) hacia una situación indefinida e incierta así como su desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad, hacen de la existencia una especie de prisión, todo girando entorno a nosotros, al hombre. Con nuestras angustias vivimos contradicciones y procesos. "El individuo moderno es más sensible al dolor que el individuo de la antigüedad. Este

sufrimiento es más espiritual, más refinado, más sutil y por ello más agudo e hiriente."⁹⁷ La soledad, la incomunicación, la ausencia de esperanzas, la existencia sin sentido, la angustia. Lo terrible es también cotidiano. Mi pintura está dedicada al desarrollo visual de estas ideas expuestas. Indagando temáticamente en el territorio del hombre, de su cuerpo como rector y receptor de necesidades naturales y sociales... las consecuencias de nuestras obsesiones. La vulnerabilidad del cuerpo como fuente de dolor es también una afirmación de la humanidad. Todo esto me lleva a valorar la superficie del cuadro, e interpretar plásticamente el tema a partir de imágenes. El arte puede ser una exploración de

por vida, un viaje de descubrimientos. Que permita involucrar con la vida en si misma. Es la manera con la que consigo ser pintor ante mis espectadores y llamar la atención hacia ciertas imágenes y sentimientos. Deseo realizar imágenes que sobre todo intriguen... El "oficio" se aprende, pero el arte se descubre. Contra las ideas habituales y las relaciones convencionales, he trabajado con la idea de ver que discurso se forma cuando se eliminan hábitos mentales a partir de combinar figuras aparentemente irreconciliables, generando contradicciones a favor de una percepción mas aguda y fragmentada. Mezclando en forma arbitraria las figuras o

elementos para que alejen a la mente de toda cuanta relación recuerde, todo debe conspirar para inquietar, ya que la lógica, la estética, la realidad, no son importantes ni esenciales para el pensamiento porque por lo general lo deforman y lo restringen. Irracionalizada la imagen, esta se vuelve una experiencia trasferida, sensible, sentimental, fetichista. Lo que puede llegar a

ser una provocación

Si bien puede haber muchas lecturas posibles para una obra: tantas como espectadores, podría decirse que hay obras que buscan zanjar distancias y otras también que intentan acercar o solo poner en contacto diferentes puntos de vista. La provocación no es un término que defina toda la producción artística de un pintor, puede ser una fase, con elementos que

Jach. *Bajo el tiempo que pasa.* 2009, óleo/tela, diptico, 90x60 cm, c/u

pueden estar o no en la obra. Cada pintor tiene una manera de mirar el mundo que se traduce en la expresión plástica de su quehacer artístico; en lo que siente en ese momento; en los cambios que tiene como persona; en sus intentos por encontrar un

lenguaje o una manera propia que lo diferencia de los otros, un sello distintivo que lo haga reconocible y lo singularice. No es ésta sin embargo, la única y más legítima aspiración; es vital que exista un afán por descubrir, por crear nuevas formas de

expresión; que el deseo de búsqueda de líneas de trabajo sea auténtico y por tanto, que se reconozcan las influencias, tanto las estéticas como las vitales. Búsquedas que se pueden traducir como provocaciones.■

Jach. *Viendo la película de la vida.* 2009, óleo/tela, diptico, 90x60 cm, c/u

Notas

⁷⁰ Oscar Wilde. El retrato de Dorian Grey. Tr. Francisco Sallés, Editorial Bruguera, S.A. Barcelona España, 6ª edición, febrero, 1979, pp. 5-6

⁷¹ Arnoldo Kraus. "El poder del arte", La Jornada, México, 3 de marzo de 2010, Opinión, <http://www.jornada.unam.mx/2010/03/03/index.php?section=opinion&article=018a2pol>

⁷² Rosa Olivares. "En cuerpo y alma", en Arte y trasgresión social, Lápiz, España, núm. 139-140, enero-febrero de 1998, p. 81

⁷³ Arnoldo Kraus. Loc. Cit.

⁷⁴ Víctor Roura. "Artistas", El Financiero, México, 9 de mayo de 2000, cultural, p.66

⁷⁵ Eduardo Ganado Kim. Trasgresiones al cuerpo en *Las trasgresiones al cuerpo*. Museo de Arte Carrillo Gil, INBA, México, 1997, p.23

⁷⁶ Rodrigo Alonso. "Nuevos mapas para el cuerpo", Arteuna, crítica, www.arteauna.com

⁷⁷ Silvia Pandolfi. Introducción en "*Las trasgresiones al cuerpo*", Museo de Arte carrillo gil, INBA, México, 1997, p.10

⁷⁸ Yves Michaud. Resumen de la conferencia Art, transgression et excés aujourd'hui. <http://www.unia.es/arteypensamiento03/ezine/ezine09/nov02.html>

⁷⁹ Rosa Olivares. Op.cit, P.79

⁸⁰ Federich Nietzsche, *Más allá del bien y el mal*, Editores Mexicanos Unidos, 1993, p.10

⁸¹ Silvia Pandolfi, Op.cit, p.9

⁸² Yves Michaud. Loc. Cit.

⁸³ María José Lucerga Pérez. "Ciborgs, forenses y la axila de Sanex, el cuerpo en la sociedad mediática", *Tonos revista electrónica de estudios filológicos*, número 7, junio 2004. www.um.es/tonodigital

⁸⁴ Eduardo Ganado Kim. Op.cit, p.18

⁸⁵ María José Lucerga Pérez. Loc. Cit.

⁸⁶ Ibíd.

⁸⁷ Mauricio Velázquez de León. "Tiempos difíciles para el desnudo", México, 27 d julio de 1999,cultura p.4C

⁸⁸ Rodrigo Alonso. Loc. Cit.

⁸⁹ Ibíd.

⁹⁰ Eduardo Ganado Kim. Loc. Cit., pp. 22-23

⁹¹ Yves Michaud, Loc. Cit.

⁹² María José Lucerna Pérez, Loc. Cit.

⁹³ Yves Michaud, Loc. Cit.

⁹⁴ Rosa Olivares. Op.cit, p.81

⁹⁵ Miguel Ángel Muñoz. "Ansel Kiefer: el equilibrio escatológico", 18 de septiembre de 1998, El Financiero, sección cultural p.53.

⁹⁶ Rosa Olivares, Op.cit, p.85

⁹⁷ Enrique López Castellón. *Baudelaire o la dolorosa complejidad de la moral* en las flores del mal. Editores Mexicanos Unidos, México, s año, p.21 ■

CONCLUSIONES

“Las obras de arte son provocaciones con las cuales polemizamos mas que no nos las explicamos. Las interpretamos de acuerdo con nuestras finalidades y aspiraciones”

Arnold Hauser

Desde nuestra infancia vamos adquiriendo toda una serie de sentimientos y vamos creando paralelamente conceptos que creemos razonables y en los cuales fundamos nuestras creencias y deseos, por que no es

fácil deshacernos de toda esa carga emotiva y lógica por que seríamos irreconocibles ante nosotros mismos, el inconveniente es que vivimos en una sociedad donde cada persona es diferente a otra lo que trae consigo que todo individuo crea que sus costumbres son las mejores.

En el mundo artístico circula una pluralidad artística, una multiplicidad de prácticas artísticas... no existe una estética aglutinante específica, el arte en la actualidad solo es una amalgama de estilos individuales, donde los artistas son libres de hacer lo que quieran y la pintura es un ámbito donde toda imagen puede ser violentada volviéndose provocadora.

Distorsionar los hechos

Jach. *Vuelta a vuelta con el ritmo del cuerpo.* 2007, óleo/tela, 90x60 cm.

naturales de la vida cotidiana es una provocación puede llegar a ser un insulto. Las obras de arte desglosan un tono moral concreto, exponen un tema y lo someten a juicio, la pintura provocativa no altera ni cuestiona las experiencias de la percepción visual, solo las contradice de algún modo, pero se exagera la capacidad del arte de tener efectos permanentes, así que manifestaciones de carácter subversivo se rechazan.

El cuerpo es un pretexto plástico, constituye un vasto repertorio de posibilidades plásticas, un compendio de valores, un eje rector de preocupaciones y pasiones que terminan siendo un tema de pintura al construir o destruir su imagen

dando una gran libertad al artista que puede considerar al ser humano no desde un punto de vista sentimental sino como un valor plástico, una materia prima idónea para acomodar de diferentes maneras sus elementos sobre una superficie pictórica, en la búsqueda por percibir o que no vemos de nosotros mismos trayendo consigo una particular forma de estructurar los discursos (en otros tiempos unitarios y claramente descifrables), estos temas que pueden llegar a parecernos alejados de lo cotidiano son también aquellos que son inmediatos y cercanos que nos permiten acercarnos a campos de conciencia poco explorados en una sociedad mediática. Si bien lo real y lo

representado se tocan sólo en tantas imágenes, los valores que se les otorga son distintos.

Para ubicarnos en nuestra verdadera situación, es necesario valorar el lugar, el tiempo, lo que nos rodea... es decir considerar los pequeños detalles que conforman nuestras experiencias y nuestras vidas: colores, sueños, olores, cuadros... son elementos con los que convivimos diariamente y están ligados a nuestra humanidad, porque necesitamos sentirnos identificados, unidos para salvar el abismo entre la soledad y la unión, entre lo externo y lo interno, los objetos (fotos, obsequios...) representados en la pintura nos traen a la memoria recuerdos de situaciones que fueron

conmoveras, nos hace reflexionar sobre quienes somos y donde estamos es decir estamos impregnados de una parte de nuestra humanidad, pero nuestros recuerdos y sentimientos no son todo, ya que las diferentes situaciones que vive cada individuo conforma una experiencia única e irreplicable, el arte nos muestra los diferentes caminos que transitamos como seres humanos, metafóricamente hablando es el camino para desentrañar las geometrías indóciles de nuestra existencia. Pero si el arte se vuelve algo decorativo siendo un producto más de consumo, algo que puede sustituirse.... ¿entonces que puede aportar? ¿Qué es capaz de dar? Solo ideas preestablecidas, sin

trasfondo con un valor estético limitado por ser repetitivo, complaciente y articulado mecánicamente... prejuicio a favor de ver algo reconocible. Lo que ante todo suele buscarse en una imagen y exigirse de ella son el parecido y el significado más no ideas ni problemas como tampoco la participación sentimental y emotiva. La obra invita y aspira a que participemos acompañándola en un curso de ideas llenas de sentimientos donde lo realmente importante esta en la trama significativa de la expresión. Así que su crítica, parece ser o se puede llegar a pensar que es una exigencia inefable del arte. Detrás del exceso artístico hay un intento de reafirmar la voluntad, de plasmar la propia experiencia...

todos en mayor o menor medida recurrimos en algún momento de nuestras vidas a censurar. Lo que hace posible, ya sea psicológicamente o moralmente que se llegue a extremos de provocar y transgredir... no es la locura ya que se estaría falseando la realidad, los artistas son personas conscientes de lo que están haciendo así como de las reacciones que pueden y quieren provocar.■

Jach. *Lo íntimo.* 2002, óleo/tela, 46x24 cm

FUENTES DE INFORMACIÓN

ARUNDEL, Honor. *La libertad en el arte*, Editorial Grijalbo, S.A. Colección 70, México D.F., 1973.

BEUYS, Joseph, BODENMANN-RITTER, Clara. *Joseph Beuys: cada hombre, un artista: conversaciones en Documenta 5-1972*, Editorial Visor, Madrid, 1995.

CALABRESE, Omar. *La era neobarroca*, tr. Anna Giordano, Ediciones Cátedra S.A, Madrid, 1994.

DELGADO, Emma Cecilia. "La expresión y el trabajo corporal en tiempos de indignación", La gaceta de las escuelas profesionales y de los centros de investigación del INBA, Educación Artística, año 3, número 10 julio-septiembre 1995.

ECO, Humberto. *Apocalípticos e integrados*, Editorial Lumen, S.A y Tus Quets editores, S.A. Barcelona, 1995.

FERNÁNDEZ, Manolo. "Mitos en torno a la publicidad", Hoy, Número 2263, 15 de julio-15 de agosto, 1984.

G. CORTES, José Miguel. *Orden y caos, un estudio cultural sobre lo monstruoso en el arte*, Editorial Anagrama, Barcelona, 1997.

JULIUS, Anthony. *Transgresiones, El arte como provocación*, tr. Isabel Ferrer, Ediciones Destino, S.A., Barcelona, 2002.

Las transgresiones al cuerpo, Museo de Arte Carrillo Gil, INBA, México, 1997.

LIPOVETSKY, Gilles, *La era del vacío, ensayos sobre el individualismo contemporáneo*, tr. Joan Vinyoli y Michèle Pendanx, Editorial Anagrama, Barcelona, 1986.

LÓPEZ, Enrique. *Baudelaire o la dolorosa complejidad de la moral en las flores del mal*. Editores Mexicanos Unidos, México, s año.

MARCUSE, Hebert. *El hombre unidimensional*, Planeta Agostini, España, 1993.

MUÑOZ, Miguel Ángel. "Vivimos el periodo del fin de las vanguardias: Juan Genovés", El Financiero, México 15 de junio de 2001, sección cultural.

MUÑOZ, Miguel Ángel. "Ansel Kiefer: el equilibrio escatológico", 18 de septiembre de 1998, El Financiero, sección cultural.
NIETZCHE, Federico. *Más allá del bien y el mal*, Editores Mexicanos Unidos, 1993.

OLIVARES, Rosa. "En cuerpo y alma", en *Arte y trasgresión social*, Lápiz, España, núm. 139-140, enero-febrero de 1998.

ORTEGA y Gasset, José. *La rebelión de las masas*, Editorial Esparza-Calpe S.A, Colección Austral no.1, Madrid 1958.

POSSE, Abel. "Iluminaciones de un siglo terrible", *Excelsior*, México, 19 de diciembre de 1999, suplemento cultural.

Programa de artes plásticas, Colegio de Bachilleres, Dirección de Planeación Académica, Dirección de Extensión Cultural, México, 1993.

RAGÓN, Michel Ragón. *El arte ¿para que?*, Editorial Extemporáneos, S.A., México, 1974.

ROURA, Víctor. "Artistas", El Financiero,

México, 9 de mayo de 2000, cultural.

SMITH, Kiki "aprendo a través de la observación" entrevista artes visuales en *La tempestad*, volumen 9, número 56, septiembre octubre 2007.

VELAZQUEZ, Mauricio de León. "Tiempos difíciles para el desnudo", México, 27 de julio de 1999, cultura.

WALLIS, Brian (ed.), *Arte después de la modernidad, nuevos planteamientos en torno a la representación*, Madrid. Ed. Akal, 2001.

WILDE, Oscar. *El retrato de Dorian Grey*. Tr. Francisco Sallés, Editorial Bruguera, S.A. Barcelona España, 6ª edición, febrero, 1979.

Material complementario

COCIMANO, Gabriel, "Inercias de la sociedad voyeurista: El sujeto-espectador en la era actual" Revista Almiar Margen Cero, Asociación de Revistas Digitales de España (A.R.D.E.) http://www.margencero.com/articulos/articulos2/inercias_sociedad.htm#_ftnref16

COCIMANO, Gabriel. "El credo de las apariencias: Los mutantes de la cirugía estética" Revista Almiar Margen Cero, Asociación de Revistas Digitales de España (A.R.D.E.) http://www.margencero.com/articulos/apariencias_mutant.htm

KRAUS, Arnoldo. "El poder del arte", La Jornada, México, 3 de marzo de 2010, Opinión, <http://www.jornada.unam.mx/2010/03/03/index.php?section=opinion&article=018a2pol>

La Identidad Personal, SicoLog.com

LLAGUNO, Marta Martín. "La tiranía de la apariencia en la sociedad de las representaciones", en Revista Latina de Comunicación Social, N° 50, Mayo 2002, La Laguna (Tenerife) <http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina50mayo/5005mllaguno.htm>

LUCERGA, María José, *Ciborgs, forenses y la axila de Sanex, el cuerpo en la sociedad mediática*, <http://www.um.es/tonosdigital>

MICHAUD, Yves,
Resumen de la
conferencia: art,
transgression et excés
aujourd'hui,
<http://www.unia.es>

MOREY, Miguel.
Transgresión y
trasgresiones con el
fondo de G. Bataille,
<http://www.filosofia.org>

QUESADA, Rosa María.
Liberar la imaginación:
ensayos sobre
educación, arte y cambio
social, Maxine Greene.
Barcelona, Grao,
México, 2005, 325 pp.
www.scielo.org.mx

Ser enano en Bogotá es
un problema de un gran
tamaño. eltiempo.com,
Colombia, Bogotá

ALONSO, Rodrigo.
"Nuevos mapas para el
cuerpo", Arteuna, crítica,
www.arteuna.com

Suite101. ¿Qué tan
"lateral" es el
"Pensamiento Lateral"?
La importancia de saber
"pensar distinto"
http://filosofiasiglosxxxi.suite101.net/article.cfm/que_tan_lateral_es_el_pensamiento_lateral#ixzz0h4AVRVWg

TORNOS, Andrés,
Transgresión y
Transgresiones con
fondo de G. Bataille,
<http://www.filosofia.org>

www.alineacion.com

Tesis

CANO, José Antonio.
*Deambular pictórico
motivaciones y
procedimientos de
trabajo en mi pintura,
1993-2006*. Tesina para
obtener el título de
Licenciado en Pintura,
INBA, México, 2006.

