

Universidad de Costa Rica
Facultad de Bellas Artes
Escuela de Artes Plásticas

Portada

Carrera de Artes Plásticas
con énfasis en Diseño Gráfico

"Yo a través del espejo"

Proyecto de graduación presentado como requisito para
optar por el título de Licenciatura en Artes Plásticas con
énfasis en Diseño Gráfico.

Rebeca Alpízar Barboza

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
San Pedro de Montes de Oca,
San José, Costa Rica

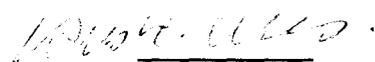
Julio 2005

Tribunal Examinador

Este proyecto de
Tribunal Examinador de la Carrera de Artes Plásticas de
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa
Rica, como requisito para optar por el título de
Licenciatura en Artes Pláticas con énfasis en Diseño
Gráfico.



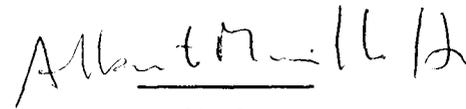
Licenciada
Floria Barrionuevo
Chen Apuy
Presidenta



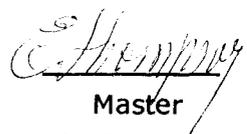
Master
Ana Mercedes González
Kreysa
Directora del Proyecto



Master
Gabriela Calderón
Arias
Lectora de Proyecto



Master
Alberto Murillo
Herrera
Lector de Proyecto



Master
Elizabeth Thompson
Vicente
Lectora invitada

San José, 28 de junio 2005

Carta de revisión del trabajo

Señora:
Directora del Proyecto
Master Mercedes González
Universidad de Costa Rica

Estimada señora:

La estudiante Rebeca Alpizar Barboza
carné: 890127 me ha presentado para revisión de estilo
el Proyecto de Graduación denominado
"Yo, a través del espejo", para optar por el grado
académico de Licenciatura en Artes Plásticas, con énfasis
en Diseño Gráfico.

He revisado y corregido los aspectos referentes
a estructura gramatical, acentuación, ortografía,
puntuación, vicios de estilo, y vicios de dicción que se
trasladan al escrito y he comprobado que se han
incorporado las correcciones al presente documento.

Por lo tanto, hago constar que éste se encuentra
listo para ser presentado a la Universidad, como Trabajo
de Graduación.

Atentamente



Lida Adelita Aguilar Bulgarelli
carné.329-02

Motivación

El estallido del espejo.

Por Michelangelo Pistoletto

"Las personas tienen ojos, que son el espejo de las cosas. Las cosas tienen los ojos de las personas. El espejo es el ojo de las cosas. Las personas se ven en el espejo. El espejo es el ojo de las personas. Las cosas tienen ojos. El espejo da ojos a las cosas.

El espejo, ojo de las cosas, está frente a las cosas, está dentro de las cosas.

El espejo da imagen a las cosas, las cosas se reconocen en el espejo.

¿Pero cuál es el ojo del espejo?.

¿Cómo se reconoce el espejo, cómo se reconoce a sí mismo?.

El artista usa el espejo para hacer su autorretrato, ¿pero cómo puede el espejo hacer su autorretrato?.

El espejo ha estallado y ha creado miles de ojos, de todos, con su misma facultad de reflejar.

Ojos capaces de mirarse a los ojos hasta el infinito. Y estos ojos del espejo se han convertido en ojos humanos.

Se han convertido en espejos pensantes. Yo me he convertido en un espejo pensante.

Sí, el espejo de cristal ha estallado: el espejo nacido del Sol. Un gran Sol que se ha cristalizado y se ha convertido en espejo. El espejo ha estallado para dar mil ojos al Sol.

El Sol (en este rincón del mundo) se mira a sí mismo a través de los fragmentos de espejo que brillan en nuestro rostro. Los cristales que llamamos ojos".



Extraído del catálogo de la "II Bienal de Valencia" (La Ciudad Ideal), p 208, España, 2003.

Agradecimientos

Después de la ejecución de este proyecto, que me ha producido gran satisfacción, deseo participar del fruto de este esfuerzo, a todas aquellas personas que con su colaboración han contribuido a llevarlo a feliz término

En primer lugar quiero manifestar mi gran cariño y agradecimiento a mis padres por su eterna incondicionalidad en todos mis proyectos de vida.

Lugar prioritario merece la Master Gabriela Calderón, quien me motivó para dedicarme a la enseñanza de la fotografía y me entusiasmó con la idea de realizar mi tesis sobre un tema concerniente a esta expresión del arte. Quiero destacar la labor de la Licenciada Floria Barrionuevo, ya que ella me dio la oportunidad de colaborar como docente y me facilitó el tiempo para la elaboración de este proyecto.

A la Master Mercedes González, Directora de mi proyecto, pues con acertados consejos y sabia orientación contribuyó a la calidad de mi trabajo.

Importante tener cuenta al Master Alberto Murillo por el constante apoyo y motivación en todos mis proyectos artísticos, así, como por la confianza depositada.

A mi gran amigo, el Master Julio Blanco quien me aportó su talento en el ámbito del diseño gráfico y por su siempre disponibilidad.

A el Licenciado Luis Núñez, Director del Museo Calderón Guardia, por la confianza que ha tenido en mi trabajo y por la colaboración y las facilidades que me ha

brindado dentro de la planta física, para poder elegir locaciones que llenaran los requisitos técnicos que necesitaba.

Mi buena amiga Carolina Córdoba , me brindó incondicionalmente su tiempo y su apoyo para el encuadre apropiado de las fotografías, a la vez, que hizo más ameno mi trabajo con sus oportunas y graciosas sugerencias, las cuales agradezco.

Con gran afecto y gratitud quiero destacar el apoyo recibido por parte de Carmen Alpízar, que sin ningún interés ha sido un soporte muy efectivo para aliviar mis ocupaciones y así, poder dedicar mi tiempo a la investigación. Además, deseo destacar la ayuda que me brindó Ana Cristina Alpízar al digitar parte de este trabajo .

A Rafael Porras(Rafita) por su paciencia y generosidad.

A la Licenciada Adelita Aguilar Bulgarelli por la guía metodológica que me brindó . Su ayuda fue esencial para estructurar el aspecto formal del proyecto.

A todas las personas, que de una u otra manera se vieron involucradas en la realización de este trabajo Eillen ,Ariana, Mary ... MUCHAS GRACIAS.

Dedicatoria

A mis padres Miguel e Isabel, mis fervorosos orientadores y amigos, quienes han velado por mí y me han acompañado, en todo momento, en mi camino de superación, trascendiendo cualquier obstáculo y compartiendo alegrías.

Juntos cruzamos esta etapa de nuestras vidas y juntos compartimos lo que el futuro nos depare, en compañía de nuestro Sergio. Algún día, mi pequeño niño comprenderá nuestros esfuerzos y todos quedaremos fascinados por su mirada de reconocimiento y admiración.

Te amo Sergio

Tabla de contenidos

Capítulo I

Introducción-----	1
1-1 Antecedentes del problema -----	1
1-2 Justificación e importancia del problema -----	2
1-3 Técnicas fotográficas -----	5
1-4 Planteamiento del problema -----	7
1-5 Alcances y limitaciones del problema -----	8
1-6 Objetivos -----	9

Capítulo II

Marco Teórico -----	10
2-1 La fotografía como instrumento de análisis del actuar del ser humano. -----	10
2-2 Enfrentamiento del espectador a la imagen reflejada del espejo.-----	13
2-2-1 sensibilidad y creatividad.-----	13
2-3 El malestar de la cultura y los movimientos artísticosque lo manifiestan.-----	15
2-4 La teoría especular y algunos enfoques acerca de la función de los espejos.-----	23
2-5 La imagen deformada. Lo que comunica el espejo.El fenómeno umbral.-----	27
2-6 La importancia del espejo en la obra de Pistoletto.-----	28
2-7 " Yo , Rebeca a través del espejo".-----	32

2-8 El enfrentamiento de Rebeca ante el espejo.	37
--	-----------

Capítulo III

Procedimiento Metodológico	40
-----------------------------------	-----------

3-1 Planteamiento del Proyecto.	40
--	-----------

3-2 Métodos de interpretación de la doble realidad.	41
--	-----------

3-3 Descripción de los instrumentos, materiales y técnicas.	42
--	-----------

3-4 Selección del tema y las tomas apropiadas	43
--	-----------

Capítulo IV

Conclusiones y Recomendaciones	45
---------------------------------------	-----------

4-1 Conclusiones	45
-------------------------	-----------

4-2 Recomendaciones	46
----------------------------	-----------

4-3 Bibliografía	49
-------------------------	-----------

4-4 "yo, a través del espejo"	52
--------------------------------------	-----------

4-5 Anexos	60
-------------------	-----------

1-1 Antecedentes del problema

CAPITULO I

Introducción

El espejo es un referente importante que ha venido influyendo en mis últimas propuestas artísticas; sería deseable mencionar algunas, pues éstas han sido elementos valiosos para la motivación del presente proyecto. Podría decirse que son los antecedentes los que dan paso a la continuidad

Seguidamente mencionaremos algunos: en primer lugar figura la obra "Original Múltiple" , realizada por mi persona en el 2001; en ella se presenta el "YO" como un original: las propias imágenes reflejadas como una multiplicidad necesaria en la cotidianidad. El espejo se me hace indispensable como indicador de conductas sociales, adivinador y visionario de deseos ocultos, supersticiones y mitos.



En la obra subsiguiente "Frente al Espejo" , expuesta el mismo año, presento un juego de personajes acorde con lo cotidiano, sin dejar atrás la propia esencia del ser y partiendo de la imagen del desnudo. El cuerpo toma un papel importante en las obras, pues es el sujeto a fotografiar interactuando con el objeto (espejo) .Este tema se verá repetido también en "Introyecciones", trabajo que expuse en el año 2002, en el cual se juega de la misma manera con el cuerpo en lo cotidiano, las poses, vestimentas y actitudes frente a un espejo.

En la obra "Identidad Protegida", 2002, quise presentar los espejos como objetos y estos se convierten en nuestros propios reflejos: se evidencia una vez más, que el espejo es inevitable.

1-2 Justificación e importancia del problema

"En el espejo he llegado a conocer todas mis facetas y al mismo tiempo una sola, mi ser esencial, a través de ,gestos y actitudes con los cuales juego todos los días; esos, que aparentan diferentes personajes formando parte de mi cotidianidad. Lugar donde enfrentamos nuestras propias máscaras".

Rebeca Alpízar, 2001



El propósito de este trabajo es poner de relieve el papel de la fotografía dentro de las artes gráficas, en nuestro tiempo, a la vez, destacar su importancia como instrumento valioso y preciso para reconocer y analizar la realidad. También el novedoso uso de los espejos permitirá penetrar en un mundo ficticio, pues la imagen reflejada del espejo, se convierte en un referente para incorporar a la foto en un ámbito distinto al mundo real.

La técnica empleada para deformar la realidad se ha inspirado en autores contemporáneos como: Michelangelo Pistoletto, Robert Smithson, Cindy Sherman, Gilles Barbier y El artista español David Nebreda que también utiliza el recurso del espejo, pero en contexto que no viene al caso. La principal fuente de

inspiración ha sido Pistoletto quien me mostró el interesantísimo mundo del espejo, desde un punto de vista diferente. Mi impresión surgió al observar su obra en catálogos como el de Guggenheim Museum Collection A to Z en especial la obra titulada: "Broken Mirror" (Espejo Quebrado), donde fragmenta el espejo, rompiendo la imagen reflejada en dos piezas, con lo que expone y engaña al espectador con la simulación de un espejo quebrado.

Con respecto al respaldo de la bibliografía que ha sustentado este trabajo, ha sido de trascendental importancia la obra de Lewis Carroll "Alicia en el país de las maravillas" cuya lectura y relectura me ha acompañado desde 1999. Esta obra no es objeto de análisis en este trabajo, sino que constituye un referente importante para facilitarme la entrada al mundo del espejo, a ese mundo al revés que complace mis fantasías personales de fuga, hacia un mundo diferente. Penetrar en el espejo y tropezar con el mundo al revés, mentalmente patas arriba, jocoso y anárquico, el mundo del nonsense (sin sentido o disparatado) constituía para mí una idea fascinante que he tratado de hacer realidad a través de la fotografía. Sin embargo, he querido cambiar el enfoque "**carrolliniano**", pues para él "los cambios no ocurren a título de compensación moral, como castigo o recompensa", sino que tienen un sentido lúdico, donde el juego de los personajes y sus disparates constituyen el meollo del asunto.

En mi caso, el "juego" con el mundo de los espejos, da pie a un análisis antropológico que abarca al ser humano contemporáneo y su sentimiento de insatisfacción personal, ante un mundo que no es ni deseado, ni deseable. Para el análisis de la actualidad si utilizo la obra de Erick Fromm "Psicoanálisis de la sociedad contemporánea", de Nicolai Berdiew sus " Cinco meditaciones sobre la existencia", de Otto Bollnow, " Filosofía de la esperanza", además de periódicos y revistas.

Se han considerado de trascendental importancia los criterios expresados por el filósofo Umberto Eco en su obra "De espejos y otros ensayos", pues el análisis que en ella realiza este autor, permite incursionar en la fantasía producida dentro del espejo por la imagen en él reflejada y la confrontación que el espectador establece entre la imagen ficticia y la imagen real,

El tema central del libro está vinculado íntimamente a la obra filosófica y literaria de Eco, poniendo énfasis en la lectura de la imagen del espejo y los mensajes que esta comunica. Este aspecto semiótico constituye un elemento de comunicación que usa la investigadora para analizar la realidad.

También se pone énfasis en la problemática del ser humano actual y su actitud de huida ante los problemas que le acosan.

Algunas Bibliografías e información de Internet, *se aprovechó el contenido de libros como el antes*

mencionado de Eco, el de Alicia en el país de las maravillas "Alicia a través del espejo" de Carroll e información general sobre diferentes enfoques contemporáneos en relación a la sociedad y el cuerpo humano. Resultó de gran ayuda el libro de Juan Antonio Ramírez, titulado, "Corpus Solus".

1-3 técnicas fotográficas

En el trabajo se han utilizando técnicas como: la xilografía, la transferencia, la impresión digital y algunas experimentaciones en diversos soportes. El uso de técnicas me ha permitido incursionar en experiencias interesantes, como el trabajo con espejos. El interés en el uso de ellas se debe a que este aspecto tan importante de la fotografía digital aplicada al arte, (el uso de espejos) para el análisis de la realidad circundante, ha sido poco tratado en el país.



Además, la experiencia de realizar transformaciones y deformaciones, mediante técnicas fotográficas, va a permitir comprobar algunos aspectos que se exponen en el Marco Teórico en el manejo de programas como Adobe Photoshop , QuarkXPress de Mac, Apple.

Es importante destacar la intención social y psicológica que mueve a la investigadora, además del aspecto técnico. En el Marco Teórico se presenta el desdoblamiento del "yo" al enfrentar en el espejo como

un "tú" su propia imagen distorcionada, la cual registra matices ajenos, que apenas conservan huellas desdibujadas del original. Buscar rasgos propios en esta réplica de sí misma que se presenta a sus ojos, podría semejar una experiencia onírica que le permite extraer del subconsciente deseos frustrados, o emociones abortadas que han quedado confinadas en su interior, como vestigios de un ideal de vida deseado, más no alcanzado, pues los mitos y mandatos sociales, los estereotipos y los patrones ideológicos, han impedido que se manifiesten en el orden de la realidad concreta. Luego, se establecen generalizaciones basadas en estos tópicos que permiten una aplicación a otras personas y otros ambientes.



Valiéndose del disfraz, de las máscaras, y del lenguaje gestual, así como de los subterfugios que se realizan mediante la cámara fotográfica y la manipulación digital, puede cambiar el orden de lo real concreto, incambiable y estático, al mundo gratificante que se esconde en el espejo, el cual le brinda una identidad imaginaria, al desdoblarse el "yo" en el "otro", al cual reconoce como un "tú" en la imagen del espejo. Esto le permite superar las trabas de su realidad (no elegida) y quedarse en la "otredad" que sería constitutiva de esa nueva situación ficticia e inauténtica.

"yo me miro en el espejo y asumo mis personajes en el reflejo ficticio, pero debo recuperarme fuera del espejo, asumiendo mi yo desnudo" (Rebeca Alpizar), 2003)

¿Pero qué queda al final de esta confrontación que podría llamarse catártica?

Solamente lo perentorio y contingente de nuestro "yo" desnudo, en su búsqueda de la identidad (Anexo#4)

Al finalizar el proyecto se llega a la convicción de que el poder semiótico de la imagen del espejo, solo comunica el "no yo", el "yo inauténtico". Luego, el ser humano, buscará su autenticidad y el sentido de su existencia a través de sus dones y fortalezas que serán las que le permitan el encuentro consigo mismo. He ahí, el mensaje que nos deja esta experiencia.

1-4 Planteamiento del problema

La fotografía artística y su valor como instrumento preciso funciona para hacer una crítica de la realidad, pues a través de la imagen congelada, se pueden destacar rasgos de esta realidad, que sería imposible encontrar en los productos de otras obras dentro de las artes gráficas.

El espejo como referente para la contemplación y análisis del mundo mágico que se da a través de la realidad técnicamente deformada, convierte en algo novedoso e interesante el trabajo a realizar.

1-5 Alcances y limitaciones del problema

1-4-1 Alcances: El objetivo de utilizar la técnica fotográfica para analizar la realidad actual, ha resultado un estímulo fecundo que permitió internarse en el mundo del "yo" y del "no yo", como manifestaciones de la despersonalización del ser humano actual.

1-4-2 Limitaciones: La limitación que ha influido en la ejecución del trabajo, es el poco tiempo con que he contado para su realización debido a los plazos establecidos para la ejecución de la misma.

1-6 Objetivos

Objetivo General

Establecer un vínculo entre el espacio real, el espacio mágico del espejo y el ser humano como espectador de la imagen fotográfica.

Objetivos Específicos

- Alterar el espacio físico mediante la aplicación de recursos fotográficos que den campo a la fantasía.

- Deformar imágenes en zonas determinadas, haciendo uso del recurso digital, para presentar el ámbito del espejo como un umbral donde se transforma el orden de lo real.

- Fragmentar la imagen reflejada, utilizando espejos en el momento de diseñar el encuadre, para denotar el mundo del ser humano actual, fragmentado y atomizado.

2-1 La fotografía como instrumento de análisis del actuar del ser humano.

Capítulo II

Marco Teórico

Al escoger el tema para este proyecto se ha tomado en cuenta, tanto la técnica fotográfica como el análisis del mensaje que las fotografías transmiten. Además, se ha profundizado en el tema antropológico, a través de las imágenes humanas y sus transformaciones, utilizando para ello el recurso del espejo y aplicando técnicas digitales para deformar la imagen real, que aparecerá como mundo ficticio en el reflejo de los espejos.

Estos elementos le han dado carácter innovador a esta experiencia, pues estos fenómenos pueden asociarse a un nuevo concepto dentro de la fotografía, que comunica un mensaje, el cual permite ser denotado hasta en sus mínimos detalles aprovechando la imagen congelada, que en sus diferentes facetas podrá ser observada con distintos significados dentro de la estructura secuencial, pues se puede analizar desde varios puntos de vista: separadamente, con un mensaje específico o a través de las tantas facetas de la secuencia fotográfica o como un todo, con otros significados específicos. Otro aspecto que deberá tomar en cuenta el espectador, es que estos mensajes pueden ser captados subjetivamente dándoles su propia interpretación, ajena a la intención inicial de la artista al escoger las tomas y seleccionar las fotos, de acuerdo

con el mensaje y la concepción del mundo y del ser humano por ella escogida.

Esta riqueza y variedad de contenido hará que la recreación de todos los elementos de esta colección, resulte una experiencia enriquecedora, tanto para quien la aprecia subjetivamente, como por aquellas personas que sigan los lineamientos concebidos por la artista, la cual ha querido involucrarse personalmente al usar su propio cuerpo como modelo y dándole a este modelo ciertas variaciones. Estos cambios son parte del lenguaje fotográfico, que transmitirán un mensaje (aunque un poco manipulado) a través de las posiciones del cuerpo, sus expresiones, sus fragmentaciones y el uso de vestuario escogido intencionalmente para comunicar ciertos mitos y fantasías, producto de estereotipos sociales y culturales, que generan enmascaramientos cotidianos.



Desde el punto de vista antropológico las fotografías que presentan mutilaciones o deformaciones o muestran, el cuerpo fragmentado, los torbellinos y repeticiones en secuencia de imágenes especulares corresponden a la intención previa de la artista, de convertir dichas imágenes en objeto de observación y crítica. Ese análisis crítico permite desembocar en el ámbito específicamente humano del descontento y la angustia existencial del ser contemporáneo, que vive en el marasmo de la sociedad globalizada, que con sus ventajas y desventajas, se le presenta al ser humano

como un mundo al revés, que semeja el mundo de Alicia en el espejo, en el cual, a través de la burla, el sarcasmo y el juego inútil, se trata de justificar el *nonsense* (el sin sentido).

En el desarrollo subsiguiente se hará el análisis de las fotografías dentro de los parámetros arriba apuntados, utilizando como conceptos fundamentales los criterios expresados por Umberto Eco en su obra " De los Espejos y otros ensayos" . Por tal razón, resulta indispensable definir estos conceptos para usar un lenguaje unívoco, que permita una interpretación precisa de ambos términos, así, como especificar el concepto de imagen y de reflejo. Esto se desprende necesariamente, del hecho de aproximarse a un mundo ficticio que, poco a poco, tendrá que ser comprendido racionalmente. Esto obliga a la autora de este trabajo a plantearse algunas definiciones esenciales o aproximadas para llegar a criterios válidos que justifiquen teóricamente los temas expuestos.

Además, estas definiciones se establecerán en función de los objetivos que son orientadores o guías de este trabajo. De acuerdo con lo anterior, se definirán seguidamente algunos conceptos fundamentales, que legitimen en primer lugar las afirmaciones sustentadas a lo largo del proceso investigativo, así como de la parte práctica del trabajo y por último, que faciliten el análisis de los mensajes transmitidos por las imágenes y validen las conclusiones a las que se logró llegar.



2-2 Enfrentamiento del espectador a la imagen reflejada en el espejo.

En el acto de contemplar, recrear e interpretar un objeto artístico es necesario tomar en cuenta algunos conceptos, actitudes y sentimientos que desvían al espectador del juicio objetivo, pues en este acto se ve comprometido casi siempre el aspecto psicológico, debido a las emociones y estados de ánimo que la obra artística desencadena en su "yo interno".

2-2-1 Sensibilidad y creatividad: Resulta de primordial importancia definir estos conceptos para poder aplicarlos al hacer el análisis de acuerdo con la teoría postulada por Eco.

*"Se entiende por **sensibilidad** la capacidad que tiene todo ser humano para vibrar ante los hechos y las cosas que percibe en su diario vivir, en relación con su medio"*

(La Psicología moderna de la A a la Z.1972,p 364)

Para completar la cita anterior se aprovechará los criterios expresados por Hilderbrand (1989p.175)

"La sensibilidad es la capacidad de nuevas relaciones entre objetos e ideas, estableciendo

comparaciones y expresando juicios entre los objetos. Además, la sensibilidad creadora implica ir más allá de los límites del conocimiento racional y es necesario organizar las ideas estéticamente.

*La originalidad de esta sensibilidad en acción o movimiento, es la **creatividad** ".*

(La Psicología moderna de la A a la Z.1972,p 364)

La interpretación de la realidad y los signos que la comunican a través de la sensibilidad, constituye el elemento que Eco utiliza al hacer el análisis semiótico, que se aplicará a la interpretación de la imagen del espejo.

2-2 La crisis de los valores universales y su reivindicación mediante un enfoque antropológico de la realidad actual

La finalidad última de esta investigación es hacer crítica constructiva de la imagen reflejada en el espejo, es decir, del mundo ficticio que él proyecta, pero no por ficticio menos deseable por el ser frustrado, que ansía superar la crisis existencial y la crisis social, para abordar un mundo auténtico.

Si a través de la fotografía y el recurso del espejo, es posible entablar una confrontación más crítica, se hace necesario abrirse a la posibilidad de que

la acción de todos y de cada uno, será un aporte positivo para engendrar este proceso de cambio. Ante la imagen tan deformada de la existencia humana, típica de nuestra época, pues se ha colocado la escala de valores en una perspectiva insuficiente y falsa, se podría caer en la tentación de una vuelta a los esquemas del pasado. Pero eso sería una vana quimera, porque no se puede obviar la crisis del presente y necesitamos tener los pies bien puestos en este instante, para que esa crítica sea fecunda: no se podría partir de una crítica insuficiente y falsa. No son pues falsos los valores universales, sino las presuposiciones antropológicas que originaron que perdieran su validez y la interpretación unilateralidad y subjetiva que los sustenta como válidos en cualquier espacio y en todo tiempo, y es menester por eso ganar un terreno antropológico más amplio, en el cual se puedan acomodar correctamente estas relaciones.



2-2-3 El malestar en la cultura y los movimientos artísticos que lo manifiestan

El malestar en la cultura tiene manifestaciones perfectamente delineadas en el siglo xx, pues la crisis que se vive, se va a manifestar en expresiones artísticas como el cubismo, de Picasso y Braque. La fragmentación del cuerpo humano es un tema muy característico del arte del siglo xx.

"En efecto , en la época contemporánea se ha vivido la experiencia del desplazamiento corporal a una escala gigantesca.

*Esto ha contribuido con dos factores estéticos germinales, que van a explicar, en último extremo, la potenciación del tema de la **fragmentación corporal en el arte contemporáneo**: uno es el primer plano fotográfico o cinematográfico, y el otro es esa fase de la historia del arte que conocemos con el nombre de **cubismo sintético**".* *(Ramírez,2003,p210)*

La tendencia de Picasso de introducir la temática del ser humano, aislado o combinado con objetos peculiares de las naturalezas muertas, contribuye a afirmar el argumento, de que la crisis de su momento histórico, se manifiesta en aquellos cuadros fragmentarios en los que nunca hay seres enteros, y rara vez los miembros humanos ocupan la posición que les venía asignando la tradición académica del arte.



*"Del cubismo sintético derivan los collages dadaístas y constructivistas; pienso en las esculturas humanas, que aparecen en la obra **Cabeza Mecánica**, También conocida como **El espíritu de nuestro tiempo...** además aparecen obras ejecutadas con las tijeras: una herramienta **cortante** que sustituía a los clásicos utensilios del artista **lápiz o pincel**. Esta metáfora es importante y a todos nos hace pensar que*

fué asumida de un modo consciente por los cuadros de la época.

(Ramírez,2003,p214)

La misma actitud se presenta en el título y en el contenido de uno de los famosos *fotomontajes* del *dadaísmo* berlinés. Se trata de una obra cortada con un cuchillo de cocina (Schmitt mitt dem Deuchtlans). Hannah Hoch presenta en sus obras una abierta oposición al status quo. Combina objetos mutilados que conviven con multitud de recortes fotográficos, con elementos mecánicos, arquitectónicos y humanos, además, de algunos interesantes fragmentos fotográficos. Con este tipo de obras transmitía en su conjunto un mensaje claro: el triunfo de *dadá* y del *dadaísmo*, frente a los *antidadaístas*, representados por el estamento militar e imperial. Hanna opone a estos miembros de la superestructura del poder a personajes carismáticos que, en ese momento, eran promotores positivos del progreso, entre otros, como Karl Marx, Kate Kollwitz, Einstein, etc.

Estas manifestaciones artísticas son representativas del malestar en el campo de la cultura y de la crisis de la época.

"Todos los personajes estaban constituidos por fotografías cortadas y recompuestas: cabezas cortadas, agregadas a cuerpos ajenos, y no pocas veces monstruosos...trocear los cuerpos era como despedazar

*los procedimientos y valores (incluyendo los artísticos)
de la sociedad tradicional* (Ramírez,2003-p.215)

La siguiente cita de Nicolai Berdiaev, filósofo ruso disidente del régimen comunista, ilustra esta situación a lo largo de su obra " Cinco Meditaciones sobre la existencia", que será citada en distintas oportunidades en este trabajo.

"En ninguna época ha resultado el hombre tan problemático, como en el momento presente"

(Berdiaev,1978,p.136.)

Un ejemplo que puede resultar interesante analizar, en forma particular, es la obra del artista francés Gilles Barvier, presenta en el año 2001, y que expresa de modo consciente el ansia liberadora de los miembros que está implícita en las expresiones del cuerpo desmenbrado, que aparece en las obras de artistas contemporáneos.

"Se trata de una escultura en cera policromada de un hombre, tendido boca arriba en una especie de mesa de disección anatómica o camilla hospitalaria, y con el tórax abierto. Barbier la tituló Aaaaaah!, manifestando en esa expresión el alivio y la satisfacción de las vísceras humanas al abrirse la cárcel de músculos, huesos y piel que les obliga a permanecer encerradas en el interior

corporal. Todos estos elementos (el estómago, los intestinos, los riñones, la uretra, etc.) flotan ahora sobre el personaje suspendido por unos hilos del techo de la sala". El siguiente texto resume de modo telegráfico las intenciones del autor.

"¡ Demasiada interdependencia!, Bye...Bye ! " Estamos demasiado los unos sobre los otros" "Al fin libre", "Respiremos un poco", " ¡ Aaah ! ¡ Sentir el mundo!"

(Barbier, en Ramírez, 2003, p. 232)

Ramírez comenta que *" Cada parte de la interioridad corporal ha alcanzado una imposible autonomía, ... que manifiesta sus propios deseos, como si los órganos fueran seres humanos completos en sí mismos".*

(Ramírez, 2003, p. 323)

Aunque un poco larga la cita anterior nos da la idea clara de las fragmentaciones que los artistas contemporáneos han hecho del cuerpo humano.

Tratando de ahondar más en este problema, se cita, seguidamente, el pensamiento que al respecto remite a Erick Fromm, en una obra que ya en su título denota la situación actual; *"Psicoanálisis de la sociedad contemporánea"* en donde afirma que:

"El hombre actual es incapaz de amar y de usar la razón, incapaz de tomar decisiones; en realidad es incapaz de apreciar la vida, y, así, está pronto a destruirlo todo, y



aún a destruirlo gustosamente. El mundo vuelve a estar fragmentado, ha perdido su unidad : el hombre a vuelto a adomar cosas diversificadas con la única diferencia de que ahora son cosas hechas por el hombre mismo, y no, partes de la naturaleza”.

(Fromm,1978,p.73)

La destrucción masiva de nuestro planeta, la catástrofe global que se avecina, los resultados de experimentación con los seres humanos y con los seres naturales, son síntomas de una sociedad en proceso de descomposición. En la actualidad nos enfrentamos con el peligro inminente de que la organización ligada a la técnica tiende, precisamente, a convertir al *“sujeto organizante” en un mecanismo*; la técnica pretende servilizar el espíritu, transformar al hombre en autónoma, pues es una máquina pensante; lo determina desde fuera, desequilibrando su psique y convirtiéndolo en su incondicional servidor. La industria cibernética, da como resultado un hombre sin voluntad propia, un ser sin conciencia, que es feliz, no a causa de su buena **conciencia**, sino debido a su **mala memoria**.

Citando de nuevo a Erick Fromm en la obra antes mencionada,p.83, nos percatamos de que:

“ El hombre actual no tiene noción de cómo vive, ni hacia qué se encamina. Esta enagenación y automatización conducen a un desequilibrio mental cada vez más

acentuado..La vida no tiene sentido, no hay alegría ni fe, ni realidad. Todo el mundo es feliz, salvo que no siente, ni razona, ni ama".

(Fromm,1978,p.68)

Esta felicidad ficticia, que se vive mediante el consumismo exagerado, a través de la evasión con las drogas, con juegos que hacen a los jóvenes enfrentarse gratuitamente al peligro, solo por sentirse al borde del abismo, el desdén, el desapego, la infidelidad, pues todo es intercambiable, la ironía y la burla, que están a la orden del día, y la falsa sonrisa y la cortesía, son máscaras que sirven para engañar, a sabiendas de que cada uno es además engañado, según las conveniencias. Recordemos también las modas estandarizadas y estereotipos que hay que encarnar para poder parecer "in" en todas las circunstancias de la vida, aún en la intimidad del hogar, saturado de objetos, que no sirven para nada y que solo ocupan un lugar, para que con ellos, su dueño pueda figurar.

Este mundo de sonámbulos que deambulan sin dirección propia y que se dejan llevar por la corriente, podría asemejarse al mundo del espejo, donde se presenta el "mundo al revés" y donde la falta del sentido (nonsense) y los juegos mentirosos, precipitan a Alicia en el torbellino, donde viven los antípodas, donde todos se ven forzados a andar textualmente **de cabeza**; sin embargo, las vueltas en el torbellino le producen al ser humano del siglo XXI la embriaguez de sentirse capaz

de todo. Pero, ¿de qué es de lo que realmente se trata en el momento presente?. Mientras el ser humano cree, falsamente, que es dueño del mundo y de los otros, su poder se presenta como un peligro. De ahí, las inseguridades, el stress y neurosis. Al producirse la disminución de la **conciencia**, de la responsabilidad humana y la pérdida de la *libertad*, el hombre se encuentra en peligro de perder su *mismidad*: surge la dificultad de encontrarse a sí mismo.

En el aire queda la pregunta: ¿seremos capaces de encontrar de nuevo la esperanza, sin necesidad de huir hacia el mundo ficticio del espejo? Encontraremos ahí el mundo mágico pletórico de amor y alegría, o sucumbiremos en las trampas que nos ofrecen los juegos falaces, que nos precipitarán al torbellino y la destrucción, y donde solo encontraremos cuerpos desmembrados.

Apesar de todo, se puede disponer del beneficio de la duda y hacerse eco de las palabras que se le atribuyen a Lutero:

*"y aún sabiendo que mañana perecerá el mundo
tendría el deseo de sembrar hoy mi manzano"*

2-4 La teoría especular y algunos enfoques acerca de la función de los espejos.

Para una mejor comprensión del tema específico de este trabajo acerca de la interacción que se da entre la imagen del espejo y el ente real (ser humano) que la enfrenta, así como, del fenómeno umbral que provoca este enfrentamiento, se torna necesario hacer una descripción precisa de la teoría de Umberto Eco sobre el tema. En esta ocasión se trata de escuchar los criterios de este autor, enfocados desde su punto de vista personal y utilizando el lenguaje apropiado para explicar conceptos de difícil comprensión. Hacemos esta aclaración en un afán de honradez intelectual pues a lo largo de este desarrollo habrá una gran parte de los textos que no podrán ser variados, ya que el tema es difícil y se podría caer en errores que cambien el contenido real del texto, debido a las dificultades que entraba. Hecha esta aclaración, pasaremos a resumir el pensamiento de Umberto Eco con respecto a la imagen del espejo y la función del espectador. Todo lo anterior, para explicar que no se podrían analizarlas, sin conocer estos criterios de Eco, que fueron fundamentales en la metodología utilizada. En el caso de esta propuesta el espejo(objeto) sería tan importante como el cuerpo (sujeto), pues este último ha, sido y es uno de los temas más recurrentes en el arte contemporáneo. En el *diccionario de símbolos de Hans Berdeermann* que

aparece la importancia de los espejos, deriva de la antigua creencia de que la imagen reflejada y el modelo real están unidos en una conexión mágica. Se considera también, que podían retener el alma de las personas y por lo tanto, cuando alguien moría éstos eran cubiertos con velos para que el alma no fuera guardada por ellos.

También, se menciona que los espejos se usaron como amuletos para protegerse de las fuerzas satánicas.

En el ensayo de los espejos, Humberto Eco plantea algunas interrogantes en las que podría tener sentido descubrir que las imágenes especulares son signos.

Eco hace referencia a Lacan en sus reflexiones sobre la etapa del espejo. Nos propone que las percepciones del propio cuerpo como unidad no fragmentada y experiencia especular van a la par, por lo que, pensamiento, percepción, conciencia de la propia subjetividad y experiencia especular, aparecen como un todo unitario.

Según Eco en las páginas de Lacan sobre el estadio del espejo, desde el principio resuelve nuestro problema, donde habla del espejo como un fenómeno – umbral, que marca límites entre lo imaginario y lo simbólico.

Cuando el niño se enfrenta al espejo y mira su propia imagen reflejada en él, hablamos de una primera fase donde confunde la imagen con la realidad; luego, una segunda fase donde se entera de que se trata de una



imagen ,y una tercera etapa, donde comprende que es suya la imagen y a través de esta "asunción jubilosa" de la imagen, el niño va a reconstruir los fragmentos aún no unificados de su cuerpo.

Hace también referencia a los distintos tipos de espejos del modo siguiente: espejo plano; una superficie que proporciona una imagen virtual directa, invertida especular (del mismo tamaño que el objeto reflejado); espejo convexo superficie que presenta imágenes virtuales, directas, invertidas y reducidas; espejo cóncavo cuando el objeto está entre el foco y el observador, proporciona imágenes virtuales, directas, invertidas, ampliadas.

Cuando el objeto cambia de posición, del infinito a la coincidencia con el punto focal, proporciona imágenes reales, invertidas, ampliadas o reducidas.

"En cuanto la imagen virtual, se la llama así porque el observador la percibe como si estuviere dentro del espejo, mientras que el espejo, evidentemente, no tiene un "dentro".

(Eco,1988: pp14-15)

Este es un aspecto interesante planteado por Eco que creemos oportuno aclarar un poco más, pues de lo que Eco afirma se desprende que si el espejo no tiene un "dentro" ningún ente puede existir en su interior. Por lo tanto, la imagen que el espectador contempla "dentro" del espejo(de su propia persona y del fondo detrás de

él) es una imagen ficticia ya que no ocupa ningún espacio y no tiene permanencia, puesto que desaparece del espejo si se le sustrae del ámbito en que ésta aparece. Cabe la pregunta ¿ la imagen del espejo tiene una esencia propia? ¿ existen por sí misma, o solo existe en el cerebro del espectador?.Dejamos planteado este problema que se tratará de resolver más adelante. Además, según afirma Lacan , la imagen del espejo es engañosa.

Para el uso de los espejos son válidas ciertas reglas que valen por convicción social e interacciones convencionales exceptuando el hecho de que la mentira en el orden real es una infracción y en los espejos no es juicio de valor.

Además, es conveniente tener en cuenta que la imagen especular no es un doble del objeto: es un doble del campo de estímulos al que se podría acceder si se mirase el objeto en lugar de su imagen reflejada.

Esa virtual duplicación de los estímulos de mi cuerpo objeto, como de mi cuerpo sujeto, que se desdobra y se pone ante sí mismo, ese hurto de imagen, esa tentación continua de considerarme otro, solo se da a través de la imagen reflejada en el espejo. Ni el dibujo más realista puede exhibir todas las características de la duplicación absoluta que permite el espejo.

En cambio la cámara la congela y le da una **permanencia**.

La imagen del espejo se convierte en un "yo" objetivado porque aunque percibo mi propia imagen, ese no soy yo, sino que es "el otro", que a la vez se convierte en un tú.

La imagen especular puede usarse para mentir, si es tratada técnicamente, pero solamente en relación a la imagen real, pero no con la imagen reflejada en el espejo, antes de recibir el tratamiento técnico.

En los espejos deformantes nos encontramos en una situación normal de engaño perceptivo; en este caso el espejo devuelve una imagen irreal y si ésta se da por buena el espectador ayuda a mentir al espejo y este juego no es estrictamente semiótico, es de tipo estético. Se vuelve más interesante si en el espejo deformante la imagen reflejada es el cuerpo de aquel que se enfrenta.

2-5 La imagen deformada. Lo que comunica el espejo. El fenómeno umbral

La imagen deformada constituye un fenómeno - umbral que desplaza los límites entre lo especular y lo semiótico entre fenómeno y fenómeno me inclino a verme como el tipo de otro (de un gigante, de un enano o de un ser monstruoso), es un olvidar el referente para fantasear sobre el contenido. Hay un "saber más" sobre lo que soy o podría ser, indica Eco. Puede que aterrados por esa posibilidad relegamos los espejos deformantes a los castillos encantados para no tener que poner en

crisis esa frontera.

"...Mediante los espejos se multiplican y alteran imágenes virtuales de objetos, de algún modo puestos en escena, que el observador conoce como reflejos de espejos. Mediante el juego combinado de espejos de diversa curvatura, partiendo de un objeto puesto en escena, se crean imágenes reales que el observador debe considerar efecto prodigio..." (Eco, 1988:"pp35)

Para este autor puede hacerse un retrato ya sea pictórico o fotográfico y convencer de que es "realista", e incluso más verdadero que el original, pero en el caso de los espejos no hay imagen más verdadera que los originales, constituidos por los objetos que están fuera del espejo.

2-6 La importancia del espejo en la obra de Pistoletto

Para Juan Antonio Ramírez, Pistoletto se ha inspirado en la novela de Alicia escrita por Lewis Carroll haciendo referencia en el capítulo 18 "Los cuerpos a este lado del espejo":Pistoletto.

Especialmente interesante es un pasaje célebre de Alicia en el país de las maravillas" en la que ésta descubre que puede pasar a través del espejo:

"...Vamos a suponer- comenta Alicia a su gatito-Mimo, juguemos a que el cristal se hace blando, como gas para que así podamos traspasarlo.i Pero cómo , si parece que realmente se transforma en niebla! ¡Ahora si que va ser fácil traspasarlo...!

Mientras decía esto, se vió subida en la repisa de la chimenea, sin saber exactamente como diablos había llegado allí. Y, en efecto, el espejo empezaba a disolverse al contacto de sus manos que , como si fuera una clara bruma plateada.

Alicia un instante después había atravesado el cristal y había saltado al salón del espejo lo primero que hizo fue verificar si había fuego en la chimenea y vio muy contenta que había realmente uno que ardía tan vivante como el que había dejado en el otro salón..".

(Ramírez"Carroll,1999,pp155)

Nos describe un mundo al revés, lleno de novedades interesantes en el que "los cuadros en la pared, junto al fuego, parecían estar vivos y el reloj de la chimenea (ya sabes que solo se ve su parte trasera en el espejo).

Nadie esperaba que al otro lado hubiese más vida que en la "realidad", hasta el punto de que pudieran cobrar movimiento las representaciones pictóricas.

Alicia y su aventura han sido una fuente de inspiración para los numerosos trabajos especulares de

Pistoletto, considera Ramírez.

Un texto breve del artista, de 1962, evoca a lo que parece el comportamiento tradicional del pintor que elabora su autorretrato:

"Por una parte la tela, en la otra el espejo, en el centro yo. Un ojo dirigido a la tela, el otro al espejo. Fijando intensamente los dos objetos, poco a poco se superponen. Mi imagen reflejada se transfiere a la tela, aunque permaneciendo en el espejo y la tela se transfiere al espejo convirtiéndose con él en una sola cosa"¹⁹¹.

(Ramírez,2003: pp 274)

Pistoletto se inició en su carrera con dos imágenes de sí mismo: autorretrato dorado y autorretrato plateado en 1960, explica su vivencia de la siguiente manera



"Al pintar al hombre yo estoy a la altura natural, permanezco en la realidad con los pies en la tierra. Este cambio puede parecer pequeño pero es fundamental porque la pintura, a partir del renacimiento, no es más que una mirada a través de la ventana[...],[pero] cuando el cuadro concebido como una ventana es una imagen del cuerpo, ya no puede ser una ventana desde la que uno se lanza al vacío: se convierte en una puerta que uno puede atravesar"¹⁹².

(Ramírez,2003: pp 275)

Es importante destacar la toma de conciencia del artista al experimentar con las obras en superficies refractantes, que mascarían su trabajo posterior

En 1994 Pistoletto dijo: *"Para hablar de mi actividad, desde que en 1960-1961 transformé la pintura, es decir el espejo metafórico en una verdadera superficie reflectante, las imágenes del arte se han hecho objetivas y han regresado a la vida"*¹⁹⁵.

(Pistoletto en Ramírez,2003.pp 278)

A partir de 1962 inició una serie de obras en superficies reflectantes como acero pulido en general incluyendo fotografías serigrafiadas sobre el metal.

Luego en los años sesenta, apareció ante los ojos de muchos, como el antídoto perfecto en contra de la subjetividad exacerbada del **expresionismo abstracto**, ofreciendo mayor proximidad a ese "doble idéntico" de la realidad y que según suponemos nos devuelve el espejo. *"Toda fotografía es un injerto espacio-temporal que lucha por implantarse en el curso de la vida real del espectador"*.

(Pistoletto en Ramírez,2003,p 278)

Hay una inversión bilateral en los espejos, es decir que la izquierda es la derecha o viceversa. Por esa razón Lewis Carroll pudo jugar con las peculiares paradojas del espejo de un mundo "al revés". En la fotografía se da el resultado de una serie de manipulaciones sucesivas jugando con el efecto de la

especularidad, en el espejo hay una realidad instantánea pero al revés.

Aparentemente, en el inicio Pistoletto pone sus esperanzas en el mundo del espejo para dar el paso a la trascendencia. Sin embargo, posteriormente, llega a la convicción que el ser humano no puede huir de sí mismo y renuncia al mundo imaginario y termina por hacernos una invitación a realizarnos como seres humanos, con nuestro cuerpo real a este lado del espejo.

"Lo que yo constituyo tanto en mi propia imagen, como en la del otro, en el espejo, es lo que yo no soy, lo que está más allá de mí y que no tiene existencia propia. Por supuesto, el ser real, que constituye mi esencia, se encuentra aquí, más acá del espejo".

(Pistoletto en Ramírez,2003,p62)

2-7 "Yo, Rebeca a través del espejo"

Este tema puede ser enfocado desde diversos puntos de vista. En primer lugar se hace necesario reflexionar sobre el YO como aquel que vive la aventura de enfrentarse al espejo, o sea, ese "yo" que es el soporte que sustenta todos los fenómenos que vive Rebeca al enfrentarse al espejo: al percibir su imagen en él, al elaborar un pensamiento sobre esa imagen, ya que en ese acto que realizan sus ojos es que se reconoce como ella misma, pero que a su vez es otro ente que se

enfrenta, pues esa imagen no es Rebeca, no es su "yo" sino que es su reflejo en el espejo.

Si profundizamos un poco más en lo antes expuesto, nos damos cuenta que el análisis del fenómeno "yo ante el espejo" no resulta tan fácil, y por tanto, no se puede dar una respuesta simplista.

Se hace necesario, entonces, buscar significado a muchos de los conceptos que entran en juego en el problema; pero no cada concepto por aparte, como sería definir qué es el "yo", " él tú" o el "otro", etc, sino buscar la relación que se da entre estos conceptos, para que se pueda entender qué es lo que le ocurre al yo de Rebeca al enfrentarse a su propia imagen, pero constituida en "otra", al enfrentarse a ese ser plasmado en el espejo.

2- El conocimiento del yo:

Al hacerme la pregunta: ¿ quién soy yo ? me estoy planteando la pregunta del SER HUMANO. Pero la única manera como puede ser planteada, es haciendo de ella una pregunta personal, en la que "mi yo", el yo de Rebeca se ve involucrado. Pero al darme cuenta que "yo soy yo", percibo además que **soy un ser que existo**. Luego, originariamente y esto nadie me lo tiene que explicar: yo me percato de forma inmediata de mi presencia, o sea YO SE QUE SOY REBECA. Pero esta certeza en mi propia existencia, me lleva a preguntarme: ¿ quién es el ser humano? y en este caso específico: ¿ quién soy yo?. la mujer Rebeca?.

3- El descubrimiento del cuerpo: Al descubrirme

"yo" como existente, descubro a la vez la existencia del SER. Luego al conocerme yo como "existente" se hace indispensable conocerme inmediatamente como "yo encarnado", es decir, es imposible no percatarme de la existencia del CUERPO. Pero, cabe la pregunta: ¿ quién es el que conoce ? LA RAZON, EL INTELECTO ,o sea EL ESPIRITU. Entonces al mismo tiempo, me descubro como SER INCORPORADO, con una potencia superior que es el ESPIRITU. De donde se sigue, que en el ser humano, todo acto corporal, no es solo corporal. porque en cada acto se implica el espíritu.

Hasta este momento hemos conocido muchos aspectos del "SER DE REBECA" . Sigamos adelante para profundizar en el tema.

Mi cuerpo se comporta como mi LIMITE EXTERIOR y además como el PUENTE con el mundo. Si Rebeca se coloca ante el espejo para conocerse corporalmente, conocerá al mismo tiempo el entorno. En este entorno, en este MUNDO , se encuentra el espejo o los espejos que puedan multiplicar hasta el infinito la imagen de Rebeca.

Por lo tanto, el descubrimiento del "yo", es también descubrimiento del cuerpo y a través de él asumimos los entes orgánicos en él y representados en él. Esto lleva a la AUTO CONCIENCIA, o sea, el autoconocimiento de mi SER EXISTENTE, DEL MUNDO DE LAS COSAS Y DE LOS OTROS SERES HUMANOS no me puedo pensar sin ser, ni ser sin mi cuerpo: yo estoy

expuesto por él, a mí mismo, al mundo y a los otros;
por él escapo de la SOLEDAD de mi pensamiento, pero a
la vez, soy arrojada, sin cesar fuera de mí, en la
problemática del mundo y en las luchas del ser humano.

Dice E.Mourier en su libro: " *El Personalismo*":

*"Por la sollicitación de los sentidos, el cuerpo me inscribe en el **espacio**; el cuerpo envejecido me enseña la duración y por su muerte nos enfrenta a la **eternidad**. El cuerpo está en la raíz de toda vida espiritual. Además, al reconocermme como un YO que piensa, siente desea y ama (**pensamiento, voluntad y emoción**), me enfrento a otro ser que no soy yo. Es así, que el otro sujeto que es como YO, pero que no soy yo , es el TU".*

(E.Mourier,1968 ,p.16)



Como se puede notar el "yo" como soporte de todo lo que le sucede a Rebeca, es de trascendental importancia pues de él se derivan todas las facultades y las acciones humanas.

Siguiendo con nuestro análisis del yo, diremos que es esencial al hombre la salida hacia el TU, del que se distingue y a la vez está íntimamente unido; por eso se afirma que es esencial al ser humano LA COMUNICACION.

En este sentido, es interesante el enfoque que hace Karl Jasper:

" Lo que yo soy no puede llegar a serlo más que con el otro. Pero los otros, a su vez no se bastan tampoco, porque , si yo no soy nada sin ellos, ellos no son nada sin mí...Así como el otro será para mí, verdaderamente este otro captado en la singularidad personal de ser : entre su yo y el mío habrá una especie de creación mutua, porque nos comunicamos por ese transfondo que es en nosotros la libertad.

(Jaspers,K,1968 p.300)

El YO que conforma a la persona humana puede ser definido como una unidad en la diversidad, como una unidad compleja que abarca el espíritu, la psique y el cuerpo.

Este yo , es lo que permanece en el cambio, el que nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte y que logra su continuidad mediante el RECUERDO que el hombre tenga de su propia IMAGEN MENTAL, que es la que le da su carácter de permanencia.

Sería oportuno destacar los términos definidos: el concepto del yo, el ser del hombre o sea, el ser humano como existente, CUERPO, razón-inteligencia-espíritu, límite exterior, el cuerpo como puente o intermediario entre el ser humano y el mundo, el tú, la autoconciencia, la comunicación.

Debe insistirse en el hecho de que el sustrato que permanece a través de todos los cambios es el YO:

"Este yo es lo que hay de más personal y único en el hombre, pues el misterio de la persona está precisamente en el hecho de que es irremplazable, única, intrasferible, insustituible y que puede ser enajenada por otros, pero seguir siendo ella misma"

(Berdiaew,p.30-31)

De esta forma se ha abordado el tema de la dignidad de la persona humana en un mundo que quiere deshumanizar al hombre, mutilarlo, fragmentarlo y convertirlo en "cosa" como se ha podido observar en los artistas contemporáneos.

2-8 El enfrentamiento de Rebeca ante el espejo (mi experiencia personal)

Después de enfrentarme en varias ocasiones ante el espejo y experimentar un sinnúmero de vivencias , he descubierto que esta propuesta me presenta el otro lado del espejo, donde está ese otro YO, el virtual, ese que se me aparece como tú, ese TÚ que me enfrenta y me hace reconocer que no soy yo sino otro, que vive una fantasía y pasa a un torbellino donde puede ser distorcionado y donde se pretendería cambiar la realidad.

La vivencia de Alicia a través del espejo en el pasaje donde ella traspasa el umbral y siente como si

se derritiera el espejo, transformándose en una blanda nebulosa que puede compararse con esa necesidad que existió en mi "yo interior" y que pudo ser exteriorizado por medio de la Fotografía, donde fue posible ese mundo imaginario e irreal, hacia el cual podría escapar cada vez que sintiera que este mundo real ineludible me abochorna con sus superficialidades, me enfrenta a la necesidad de crear un mundo al otro lado del espejo. Solo necesito convivir un rato con ese "yo virtual" que me hace comprender que ese mundo deseado se encuentra dentro de mí misma, si soy capaz de trascender el mundo de lo cotidiano, y penetrar en un mundo de fantasías, de maravillas y donde todo lo lindo, lo mágico se une para jugar un rato conmigo.

Allí se comunica aquellas ideas que nos hacen enajenarnos, aceptando un mundo distorcionado semejante "al paraíso perdido" .

Como expresa Pistoletto en el estallido del espejo:

"...El espejo ha estallado para dar mil ojos al sol. El sol(en este rincón) se mira a sí mismo a través de los fragmentos de espejo que brillan en nuestro rostro.Los cristales que llamamos ojos".

Mis ojos captan el estallido del espejo y la lucidez de mi espíritu me permitirá mirarme con ojos nuevos, que como diría Eco, nos comunican un mensaje más

auténtico, que podemos comprender en profundidad al enfrentarse la mirada del YO auténtico, con el TÚ ficticio, con el otro, que " me roba mi mundo" como diría Sartre, desde una posición existencialista.

La existencia auténtica captará una nueva realidad más genuina y desde allí, en soledad, podría establecer un diálogo con su YO íntimo.



Capítulo III

Procedimiento Metodológico

3-1 Planteamiento del proyecto

Tipo de Investigación: Proyecto Artístico

El principal objetivo de este trabajo es involucrar al espectador con el espacio físico, por lo tanto ,se procederá a realizar la toma de imágenes en el mismo espacio físico donde serán expuestas; en este caso el Museo Calderón Guardia, Galería "Manuel de la Cruz González" .Esto permitirá que el público pueda establecer comparaciones entre el espacio que se presenta ante sus ojos dentro del Museo y el mismo espacio alterado y tratado técnicamente, tal como aparece en las fotografías.

El concepto con que se trabajó fue bastante sencillo en cuanto al manejo de objetos en el ambiente, con el fin de crear un espacio homogéneo.

Se contó con vestuario, pues se hizo indispensable para poder jugar con la idea. Además, el uso de algunos espejos y por lo menos, dos asistentes en algunas tomas.

Algunas de las fotos presentadas corresponden a la imagen del "yo" personal completo y en otras al "cuerpo fragmentado", todas ellas sustentadas en la teoría de Juan Antonio Ramírez en "Corpus Solus", en la que afirma que todo verdadero artista " *rehace el cuerpo humano, convirtiéndolo en un enigma indescifrable*".

En relación al "*mundo mágico*" se contó con los

aportes de Umberto Eco, lo cual permitió establecer la unidad y la secuencia que fueron dadas por los conceptos de "*mundo real*" y "*mundo mágico*" con la intervención del "yo" en su doble papel de sujeto y objeto, tal como lo trata en su obra "De espejos y otros ensayos".

3-2 Métodos de interpretación de la doble realidad.

Haciendo uso del aspecto técnico se utilizó el recurso de yuxtaposición de las fotos para crear ambientes dobles, con simetría bilateral, que hacen el efecto de espejo y algunas variaciones de tamaño que distorcionan las dimensiones reales. Lugares , ubicación de los objetos en relación a la cámara, el engaño del espejo con respecto a la posición del lente, el cuerpo fragmentado, el lenguaje gestual y algunas de las imágenes presentadas en series secuenciales, ilustraron el aspecto de los dos mundos. Se aplicó la teoría de Umberto Eco, utilizando el **Método Exploratorio Descriptivo**, al hacer la lectura de las fotos, con el fin de captar de acuerdo con su función semiótica, dentro de la bipolaridad: mundo real y mundo ficticio.

3-3 Descripción de los instrumentos materiales y técnicas.

Se utilizó una cámara fotográfica digital, marca Cannon modelo: **Power shot G5** con lente zoom 7.2-28.8mm 1:2.0-3.0 , 5.0 Mega Pixeles.

En algunas imágenes se trabajó con flash y en otras no se hizo uso de él. Además, todas fueron realizadas a color, adicionando detalles, como una resolución fina.

Las fotografías se traspasaron de la cámara a la computadora con el programa **iphoto** , utilizando una computadora, **Apple Mc mini G4**.

Para darles su debido proceso de almacenaje, se trabajó con **Photoshop cs versión 8.0** obteniendo una resolución de 300 dpi y un tamaño de 10x7.5 pulgadas.

Se utilizó también la técnica de grabado denominada Xilografía ,sin manejar tinta, solamente relieve, donde se combinó con la transferencia que consiste en impresión por calor. La aplicación de la técnica tuvo como soporte el papel **fabriano uno** y unos detalles de serigrafía, haciendo uso de tinta base transparente y pigmento plata fino, marca **ATM** de ATM Comercial S.A.

Agregando otros soportes como el papel Epson Matte Paper Heavyweight (papel mate alto gramaje) tamaño Super A3 o Super B ,Papel **Iford Galerie**, profesional Inkjet photo range (Smooth Fine Art

Paper),Papel fotográfico Kodak (Matte)

Otras fotografías fueron impresas en ploter a un tamaño aproximado de 85 cmx 1.20cm, Papel (SemiMatte).

3-4 Selección del tema y de las tomas apropiadas.

Una vez realizadas las sesiones fotográficas se realizó el proceso de selección de los distintos temas que aparecen en la foto, haciendo una revisión preliminar de la totalidad del material y después de esta primera etapa, se procedió a imprimir las ampliaciones en diferentes tamaños y con los soportes arriba mencionados para su presentación como obra artística del Proyecto Final de Graduación.

En consonancia con el título de este proyecto el modelo escogido se denomina: "Yo,a través del espejo".

En este caso la modelo Rebeca desempeña un rol fuera de su propia realidad ,en el cual no cabe la cotidianidad; se maneja un vestuario que no cumple con los esteretipos convencionales para una persona de su edad, con ciertas condiciones culturales y sociales específicas.

Es necesario destacar algunas cualidades de la fotografía digital, pues ésta permite construir puentes entre el orden real e ideal y darles forma, dentro de una perspectiva, que juega con el espacio concreto y el

espacio reflejado.

La fotografía digital proporciona recursos para establecer una salida del ser humano descontento con su entorno real, hacia la superación, a través de un proceso catártico.

La imagen que se logra a través de la cámara, envía un mensaje que puede ser leído subjetivamente, como un lenguaje cuya riqueza es ilimitada, puesto que excluye los prejuicios del "YO" consciente. Se puede concluir que la imagen del espejo, trabajada por medio de estas técnicas digitales, no será una fantasía ociosa, sino un producto nuevo obtenido por medio de la aplicación práctica de recursos gráficos. La interpretación que de esta imagen se haga, trasciende la intención de la artista.

La exhibición final de la obra será presentada ante el tribunal con el formato requerido y posteriormente, expuesto, en el Museo Calderón Guardia, donde el público tendrá la oportunidad de hacer una libre interpretación del mensaje semiótico.

El resultado será la obtención de un producto novedoso que, quizás antes, no fuera siquiera sospechado por la artista.

Por lo antes expuesto, considero que este es un trabajo altamente enriquecedor que ha permitido cumplir los objetivos propuestos, en relación a la metodología aquí aplicada.

Capítulo IV

Conclusiones y Recomendaciones

4-1 Conclusiones

Después de realizar este trabajo que me ha permitido ver, como una imagen reflejada en un espejo, mi propia vida y mi quehacer académico , llego a las siguientes conclusiones, con las que quiero dejar constancia, de la huella que este estudio y su aplicación práctica en la fotografía, han dejado en mi persona y en mi vida, pues he podido reconocerme como " Rebeca ante el espejo".

4-1-1. El vínculo ante el espacio real, el espacio mágico del espejo y el ser humano como espectador de la imagen fotográfica en el espejo, ha quedado comprobado, pero a su vez ha generado una nueva inquietud: la imagen del espejo no puede ser congelada como en la foto, por lo tanto, cabe la pregunta " ¿ es real el reflejo especular, o sea, la imagen tiene existencia propia, o éste es un ente instantáneo que no existió más que en la mente del espectador ?.Esto constituye también una conclusión y una incógnita a resolver. Por lo tanto, se podría afirmar que el primer objetivo ha quedado comprobado solo en parte.

4-1-2. Las alteraciones del espacio físico mediante la aplicación de recursos fotográficos, permitió establecer relaciones y comparaciones entre el mundo

real y el mundo imaginario.

4-1-3. La fragmentación de la imagen, utilizando espejos al realizar el encuadre, ha permitido hacer volar la imaginación, para que, al igual que Alicia, el espectador se transporte a un mundo diferente, en el cual se presenta el ámbito del espejo como un umbral, donde se transforma el orden de lo real.

4-1-4. El enfoque histórico de los movimientos artísticos del siglo XX y del siglo XXI, sirvieron para ubicar los antecedentes en el arte contemporáneo, que ponen de manifiesto la crisis de nuestro tiempo, evidenciada especialmente, a través de la obra pictórica y fotográfica, con los artistas que mutilan el cuerpo humano, lo fragmentan y atomizan, al igual que el ser humano actual ha perdido su eje existencial y ha quebrantado su existencia.

4-2 Recomendaciones

4-2-1- Favorecer el uso de la fotografía artística, como elemento de análisis, que sea aplicable al conocimiento de la realidad social, ya que la imagen congelada permita llevar este análisis hasta sus últimas consecuencias.

4-2-2 Tratar de que la materia de investigación

dirigida no consista solamente en un requisito para graduarse, sino que marque de tal manera al artista, que se operen en él cambios existenciales, de forma que pueda decir: " *antes de mi tesis... y después de ella...*

4-2-3 Procurar que la carrera de Artes Plásticas con énfasis en Diseño Gráfico, especialmente en fotografía, sirva para que los egresados salgan de la facultad debidamente preparados en la aplicación de técnicas fotográficas, de manera que su aprendizaje le permita contar con un instrumental, tanto teórico como práctico, para que sea un elemento operativo y que no quede como una asignatura más del curriculum, sino como un recurso que utilice en el ejercicio de su profesión.

4-2-4 Que la presentación de este trabajo sea divulgado, tanto en la Facultad, como fuera de ella, de manera que se convierta en un elemento motivador, entre los compañeros, para que utilicen la fotografía artística como un medio para realizar su Proyecto Final de Graduación.

4-2-5 Promover en los estudiantes un mayor nivel de exigencia personal a través de la carrera, para que su meta última y más importante sea realizar su trabajo de graduación con excelencia académica, y que **no se conformen con obtener un grado académico**

inferior a la Licenciatura, que simplemente les permita ejercer un trabajo, y negarse la satisfacción de realizar una obra que los marque definitivamente, como artistas y como personas, ya que esa es mi experiencia en el proyecto artístico "yo, a través del espejo", donde realmente me apasioné.

Bibliografía

Berdiaew, Nicolai, Cinco meditaciones sobre la existencia, Ediciones Alba, México, 1978.

Biedermann, Hans Diccionario de Símbolos, Editorial Paidós, España, 1era Edición, 1993.

Brenes, Albán Los trabajos finales de graduación, Editorial UNED, San José, 1993.

Bollnow, Otto, Filosofía de la Esperanza, Compañía General Fabril Editora, Buenos Aires, 1985.

Borges, Jorge Luis, El hacedor, Emecé Editores, Buenos Aires, 1972, 1975.

Carroll, Lewis, Alicia en el país de las maravillas, Alicia a través del espejo, Plaza & Janés Ediciones, S.A, España, 1999.

Deepwell, Katy (ed), Nueva crítica feminista de arte, Ediciones Cátedra, S.A. España, 1998.

Diccionario Pequeño Larousse ilustrado por Ramón García Pelayo y Gross, 1995.

Biedermann, Hans, Diccionario de Símbolos, Editorial Paidós, España, 1993.

Eco, Umberto De espejos y otros ensayos, Editorial Lumen, España, 1988.

E,Mounier, El Personalismo, Fondo de Cultura Económica, México,1968.

Guggenheim MuseumCollection:A to Z, Guggenheim Museum Publications
New York,2001.

Fromm,Erick, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea,Fondo de Cultura Económica, México,1978.

Jaspers, Karl, "La filosofía", Fondo de Cultura Económica, México,1968.

Jung ,Carl G. Arquetipos e Inconsciente colectivo, Editorial Paidós,España 199.

Jung ,Carl G Las relaciones entre el yo y el inconsciente ,Editorial Paidós España 1997.

Moma Highlights,The museum of Modern Art,
New York, 2000.

Sherman,Cindy Retrospectiva, Alemania.

Lacan, Jacques.Escritos I
Argentina:Siglo Veintiuno Editores s.a, Argentina ,2002.

Lacan, Jacques.El seminario de Jacques Lacan,Libro 1,Los escritos técnicos de Freud 1953-1954 . Ediciones Paidos, Buenos Aires, 2004.

Graphics photo annual 2002 / An International Annual
Photography

Graphis photo annual 2003 / Editor Michael Porciello

Graphis Photo Annual 2004 / Edited by B. Pedersen

Ramírez, Juan Antonio. Corpus Solus ,para un mapa del
cuerpo en el arte contemporáneo, Ediciones Siruelas,
Madrid, España, 2003.

Rilke, R. M. Las Elegías, Stuttgart, 1958

The Fotograhly Book, Hong Kong 2000

Texto de Pistoletto Extraído del catálogo de la "II Bienal
de Valencia" (La Ciudad Ideal), página 208, España,
2003.(internet).

“Yo, a través
del espejo”



Rebeca Alpizar B. ,2005

“Yo, a través del espejo”



Rebeca Alpízar B. ,2005

“Yo, a través del espejo”



Rebeca Alpizar B. ,2005

‘Yo, a través del espejo’



Rebeca Alpizar B. ,2005

"Yo, a través del espejo"



Rebeca Alpizar B. ,2005



“Yo, a través del espejo”



Rebeca Alpizar B. ,2005



“Yo, a través del espejo”



Rebeca Alpizar B. ,2005





"Yo, a través del espejo"



Rebeca Alpizar B. ,2005



Anexos



Anexo #1

Rebeca Alpizar

De la serie

"Original Múltiple" ,2001.

Rebeca Alpízar

De la serie:

“ Frente al espejo” , 2001



Anexo # 2



Anexo # 3

Rebeca Alpizar

De la serie

“Frente al Espejo” 2001.



Anexo # 4



Anexo # 5

Rebeca Alpízar

"sin título" ,2001.



Anexo # 6

"Para siempre" 2002.



Anexo # 7

Rebeca Alpízar B

De la serie:

“Introyecciones” 2002



Anexo # 8



Anexo #10



Anexo # 9

Rebeca Alpízar B

De la serie:

"Identidad Protegida" 2002



Anexo # 11



Anexo # 12

Rebeca Alpízar B

De la serie:

"Identidad Protegida" 2002