

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ARTES
CARRERA DE ARTES VISUALES

TESIS DE LICENCIATURA PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ARTES VISUALES

INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL DE LA VIDA Y LA MUERTE A PARTIR DEL
ANÁLISIS DE LA OBRA DE JOEL PETER WITKIN

Carlos Iván Zambrano Navas

Director
Mtr. David Jara

Quito, 2012

Contenido

II INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO 1	4
De la historia a la técnica	4
1.1 Joel Peter Witkin	4
1.1.1 Principales datos biográficos.....	4
1.1.2 Influencias Artísticas de Witkin	6
1.2 Técnica del trabajo de Wikin	11
1.2.1 Ambrotipo	14
1.2.2 Colodión.....	15
1.2.3 Fotografía en Blanco Negro (B/N) 35 MM	16
1.2.4. Proceso de ampliación de laboratorio.....	17
CAPÍTULO 2	19
De lo teórico a lo empírico	19
2.1 Vida y Muerte	19
2.2 Análisis de las entrevistas	21
2.3 Análisis de obras de Witkin	28
CAPITULO 3	41
Presentación de la obra “Efímero”.....	41
III CONCLUSIONES	54
IV BIBLIOGRAFÍA	58
V ANEXOS	63

II INTRODUCCIÓN

El ser humano a lo largo de su existencia ha ocultado partes de sí mismo o de su experiencia como ser viviente; muchas veces involuntariamente cuando pertenece a su mundo inconsciente y en ocasiones de manera voluntaria, entrando a ser catalogados como tabús, como procesos incomprendidos que provocan indiferencia o reacciones de conflicto. Una manera de expresar la complejidad del ser humano es el arte, que se constituye en el principal factor que ha desenmascarado la cruda realidad de la vida humana.

Dentro del proceso artístico, nos ha atraído el estudio de la vida y la muerte, como procesos que se enlazan y que están atravesados por lenguajes sociales. Me he sentido motivado por la reinterpretación de estos discursos o procesos a través de la experimentación artística. Para lo cual, en el presente trabajo usaré como referente la obra del fotógrafo Joel Peter Witkin, quien ha trabajado en estos temas a través de su gran conocimiento en el campo de la fotografía. El ha utilizado los procesos de la fotografía en blanco y negro (B/N) para marcar pautas y crear discursos que permitan al ser humano reconocerse como tal en todas las manifestaciones de su existencia. Es decir, ha convertido a la fotografía en una forma alterna de discurso.

Estos procesos intrigan, y han permitido buscar las pistas para desentrañar los misterios que invaden la obra de Joel Peter Witkin, su relación con la vida, la muerte, su estética profundamente ligada a la exclusión y su apropiación del lenguaje fotográfico no convencional. Mi trabajo pretende ser nutrido de su potente

discurso, interpretar de manera coherente los recursos técnicos para proyectar una obra nueva, vehemente que permita otras interpretaciones.

Además, el motor principal del presente trabajo es comprender al ser humano, afrontar los miedos en sus diversas manifestaciones y lenguajes, tratar de desentrañar los misterios que pueden romper sensibilidades.

Así, la sensibilidad responde a la defensiva cuando la sociedad y los medios de comunicación nos muestran un mundo deformado y en constante putrefacción, cuando se muestra la cruda realidad que nos enfría. Muchas veces, la realidad ha sido manipulada por los lenguajes audio-visuales, que atrofian la realidad a través de lo que se nos informa en los medios de comunicación. En algunos casos puede tratarse de una realidad marcada de sangre, parcializada únicamente, para satisfacer el morbo de los espectadores. O por el contrario, los medios muestran un mundo en gran desarrollo y con futuras esperanzas, en el cual el ser humano puede tenerlo todo y hacerlo todo según el alcance del dinero que se posea. Estas manifestaciones solo profundizan el adormecimiento social, provocando una guerra a través del arte, para aclarar las sombras, o apagar las luces por completo. Es decir, creando una nueva forma de discurso que permite una nueva mirada sobre los hechos.

Como producto de este análisis, pretendo realizar una muestra fotográfica donde se manifieste el estudio del caso Witkin mostrando con sutileza la diversas temáticas captando en el proceso las siguientes interrogantes ¿Por qué se dan muchas de nuestras reacciones frente a la vida y muerte?, ¿Por qué se da la

vehemencia en el mensaje de Witkin? ¿Por qué la dureza hacia la sensibilidad?, ¿Qué escondemos realmente en relación a los tabúes?, ¿Qué es lo que no se ha permitido socialmente expresar, ver, entender? Se intenta responder estas interrogantes para despertar lecturas fuera de los tabúes, para poder sincerarnos con las formas de entender la vida y la muerte, sin esconder las diferencias que nos abruman.

Mediante estas reflexiones, intento armar lenguajes sutiles para decir las mismas cosas sin necesidad de mostrar el desangrante cuerpo, sino los lenguajes del hipócrita mundo que nos contiene, que es el que manipula las formas de entendernos como seres similares al resto de seres vivos, porque nacemos, crecemos y morimos. La única diferencia radica en el entendimiento y la razón, que puede ser materialista o a través de lo espiritual, incluyendo un antes y un después del acto de la vida.

En el proceso de este trabajo, hemos recurrido a la técnica de la entrevista para poder desarrollar de una manera más directa y vivencial lo que se entiende como vida y muerte, a partir de la interpretación de unas imágenes de Witkin. Se entrevistó a un filósofo comunicador, a una psicóloga, a una fotógrafa y a un escritor, con el fin de tener un acercamiento real a las lecturas de estas imágenes, buscando mostrar una lectura personal, su cosmovisión, lo que ayudará a descifrar los códigos dentro de la obra del autor antes mencionado.

CAPÍTULO 1

De la historia a la técnica

A continuación se presenta los principales datos biográficos de Joel Peter Witkin, sus influencias artísticas y las técnicas básicas que utiliza.

1.1 Joel Peter Witkin

1.1.1 Principales datos biográficos

Joel Peter Witkin estadounidense, nacido en 1939, trillizo, pero su hermana murió antes de nacer, dejando sólo dos chicos. Provenía de una familia con diferencias religiosas, ya que su padre era judío y su madre una devota católica, lo que finalmente provocó el divorcio. Witkin y su hermano fueron criados por su madre en un ambiente profundamente religioso. Witkin tenía una aglomeración de recuerdos de la infancia que le influyeron profundamente; por ejemplo el de haber visto la cabeza decapitada de una niña que fue lanzada por debajo de un coche después de un terrible accidente automovilístico. Este hecho jugó un papel importante en la formación de su visión artística, lo que fue expresado por él mismo en una entrevista:

"(lo de la cabeza) pasó cuando yo tenía 7 y no 6 años, estaba con mi madre y mi hermano gemelo. Íbamos a la iglesia y hubo un accidente de coche muy grande. En realidad ellos no vieron lo que yo, mi madre sólo intentaba ayudar. Me dijeron después que lo que vi era en realidad una pelota que salió rodando de uno de los coches. Era un espectáculo de terrible violencia y quizás más tarde, en un estado de sueño en mi interpretación de esto esa pelota se convirtió en una cara.

Esto para mí tiene mucha más relación con mi trabajo: cuando tenía cuatro o cinco años me senté en el regazo de mi abuela que era muy religiosa y estaba rezando el rosario. Yo sostuve el crucifijo y me lo quedé mirando. Ella paró porque se dio cuenta de mi interés, me volví a ella y dije: cuando sea mayor quiero trabajar en la fábrica de crucifijos y yo me encargaré de ser el que clave a la persona a la cruz.

Más tarde, cuando ya era adolescente, mi abuela tuvo un accidente y su pierna se empezó a gangrenar. Cuando me levantaba, la casa se llenaba con ese olor a café y la pierna de mi abuela, y acabé asociando el dolor con el amor." (Contreras, 2003)

Estas dos imágenes de cuerpos desangrados, que muestran violencia, enfermedad, dolor, provocaron en él la necesidad de explicar los sentimientos contradictorios que "lo crudo" manifiesta.

Witkin fue reclutado por el ejército, pero con la esperanza de conservar cierto control sobre cómo iba a ser utilizado, se alistó por tres años y trabajó como fotógrafo de combate. Sus misiones incluyeron la grabación de la película de los cuerpos de los soldados que se habían suicidado o que habían muerto en accidentes de entrenamiento. De acuerdo a un artículo publicado por el National Gallery of Art (2012), Witkin ha dicho que no era la misma muerte que él encontró tan preocupante, sino más bien la capacidad humana para la institucionalización de la violencia.

Efectivamente, los actos violentos son propios del ser humano, sin embargo es preocupante cuando ya dejan de asombrarnos o a su vez, cuando quedan relegados a la investigación de estos y otros temas a través del trabajo artístico, lo

que permite al sistema controlar el sentido con el que se maneja a la violencia y consolidar lo que Witkin llama “institucionalización de la violencia”.

1.1.2 Influencias Artísticas de Witkin

Witkin está influido por algunos representantes de las artes; así, considera al **Giotto** como su artista favorito. Este gran exponente de la pintura nace en Italia 1267-1337, quien “tuvo la suerte de que su movimiento tendía al realismo tridimensional que había de ser bien acogido después de la anterior pintura hecha según el estilo plano bizantino”. (Levey, 1962, pág. 9).

Lo que El Giotto consiguió a través de sus estudios, fue poner las bases para un realismo pictórico, lo que influenció a un tipo de pintura conocida como plano bizantino, único y frontal, a ser una pintura rica en tridimensionalidad en otras palabras, permitió al Giotto, tomar la vieja forma de pintar y modernizarla haciendo un gran cambio en la pintura.

Witkin toma del autor citado, la fascinación por los seres extraños de otro mundo, del cielo o el infierno y los fusiona con la vieja forma de tomar fotografías para crear nuevos discursos.

Imagen #1, Giotto di Bondone, *Juicio Final* 1302-05

Diego Velázquez, 1599-1660, fue pintor de la cámara del rey Felipe IV, lo que le permite destacarse en su época. Se ve influenciado por Tiziano, quien fue su maestro. Así, “Bajo la influencia de Tiziano, el manejo del óleo por Velázquez había de hacerse más flexible e impresionista.” (Levey, 1962, pág. 186).

“Poco han sabido o poco se han estimado, abatiendo el generoso Arte a conceptos humildes, como se ven hoy de tantos cuadros de bodegones con bajos y vilísimos pensamientos, y otros de borrachos, otros de fulleros, tahúres y cosas semejantes...” (Salvat Editores, S. A, 1973, pág. 92)

De este autor, Witkin retomo el interés por la cotidianidad, que rebasa lo establecido y proporciona lecturas sobre personas fuera del canon en ese momento.

Imagen#2 Witkin, *Las Meninas*, NM, 1987

Imagen#3 Diego Velázquez, *Las Meninas*, 1656

En la imagen #2, Witkin recrea el cuadro de Velázquez reinterpretándolo con una niña sin piernas que sostiene al perro posiblemente muerto. Para lograr esta obra, Joel raya los negativos para dar contraste y equilibrio a la fotografía. Además, se puede ver una gran parte de una obra de Picasso podría decirse de la Guernica al extremo derecho. Witkin también se integra a la fotografía como Velázquez a su pintura.

El **Bosco** es el apelativo en español, con el que se conoce al genial pintor holandés Jeroen Van Aken. Nació en la localidad holandesa de Hertogenbosch, cerca de Amberes, en el ducado de Bravante. Su formación de pintor la pasó en el seno de su familia: fueron sus propios hermanos y su padre quienes le enseñaron el oficio artesanal. De esto se deriva una cierta torpeza compositiva. Su temática favorita estuvo centrada en la debilidad humana, tan proclive al engaño y a ceder a las tentaciones. Una de sus fuentes de inspiración favoritas fue la cultura popular, a través de los refranes, los dichos, las costumbres y leyendas, las

supersticiones del pueblo le dieron múltiples temas para tratar en sus cuadros.
(Junta de Castilla y León, 2012)

Witkin como El Bosco retrata la cotidianidad popular, nutre sus obras de ella al hacer hincapié en las debilidades del ser, y a su vez, contar historias fuera de la norma.

A pesar de lo extraño de las obras de El Bosco, que han despertado conjeturas relacionándolo con la brujería o la herejía, se sugiere según las investigaciones que fue un cristiano devoto, y aunque su obra fue muy popular e influyente en el siglo XVI, cayó en el olvido hasta principios del siglo XX (Dorling Kindersley, 2010, pág. 30).

Imagen#4 Witkin, *Agonista of the Eternal Wait*, 1990

Imagen#5 El Bosco, *El Jardín de las Delicias*, 1510

En la imagen #4 se aprecia la abstracción hecha por Witkin en la apropiación de símbolos del cuadro de El Bosco reinterpretando su visión. Esto es, se apegaba a la exigencia moral retratando seres abominables para recordar al ser humano el interior de su propia existencia y cuál podría ser su destino.

Giuseppe Arcimboldo, que nace en Italia. (1517-1593) trabajó sucesivamente para los Emperadores Maximiliano y Rodolfo. Inventó un estilo, que anunciaba el

Surrealismo del siglo XX, en el que los rostros estaban compuestos por grupos de animales, flores, frutas y toda clase de objetos. No eran simples obras decorativas, sino que, a través de la formación de un conjunto de ocho tablas (los cuatro Elementos y las cuatro Estaciones) lograba obtener un significado alegórico: el Tiempo y el Universo han cobrado forma humana para alabar al Emperador. Esto está documentado por un largo poema en latín, obra de Juan Bautista Fonteo, poeta de la Corte Imperial, conservado en la Biblioteca Nacional Austríaca. Fue fuente de inspiración para los surrealistas, que redescubrieron su juego visual, en especial para Salvador Dalí. (Arcimboldo, 2010)

Imagen#6 Witkin, *Harvest*, 1984

Imagen#7 Arcimboldo, *Summer*, 1573

En esta imagen #6, Witkin profundiza la relación del tiempo, la naturaleza y la vida a través del proceso de revitalizar un rostro que parece dormir, pero al estar comprimido en una sola figura se trasmite el brillo de la naturaleza viva a un rostro muerto relacionándose profundamente con la intuición de Arcimboldo con relación al tiempo y a la vida.

Charles Nègre nació en Grasse, Francia en el año 1820 y fue un fotógrafo pionero.

Nègre se interesó por todas las técnicas e inventos fotográficos de su tiempo. El experimentó con técnicas inventadas por los padres de la fotografía y en el año 1854 consolidó la técnica del heliograbado desarrollada por Niepce. En 1867 fue galardonado con una medalla por sus heliograbados en la exposición *Paris World Exhibition.*" (Art-directory)

Imagen#8 Witkin, *Negre's Fetishist*, 1991

Imagen#9 Charles Negre, 1848

Witkin toma la misma imagen trabajada por Negre, quita la tela bajo los pies y la transforma en casi una escena del crimen, para lo cual mancha las sábanas. Con esto logra una reinterpretación implacable por su alto contraste en blanco y negro. Para Witkin estos son los colores de la fotografía. En sus propias palabras: "Trabajo en blanco y negro. Como decía mi amigo Robert Frank, el blanco y el negro son los colores de la fotografía". (Contreras, 2003)

1.2 Técnica del trabajo de Witkin

A continuación se mencionan algunos aspectos técnicos en que se basa este trabajo.

Los primeros fotomontajes, usados por primera vez en el siglo XIX y que influenciaron los procesos experimentales de Witkin, son un conjunto de recursos que incluyen la manipulación, recorte y ensamblado de fotografías. La utilización de la doble exposición de negativos, el uso de placas fotográficas viejas y mal lavadas. Además, en el proceso de la impresión, se utiliza el revelador como pintura. Mediante la doble impresión o la impresión directa de objetos se manipula las imágenes a través del trazo sobre el negativo. En efecto, lo que se modifica no es el negativo si no que se cava sobre la emulsión, lo que permite dar un sentido tridimensional, proporciona fuerza y hace posible un discurso transgresor. “Si no existiera el término “transgresión”, hoy en día el arte estaría estancado en la pintura religiosa o paisajística (con todos los respetos) y fotógrafos de retratos familiares. Por trasgresión entendemos la vulneración de las normas establecidas en una sociedad, estatuto o disciplina.” (Veloso, 2007)

De tal manera que, Witkin no es un cazador de momentos ni un fotógrafo de línea comercial; más bien, es un artista que imagina, realiza bocetos, compone, y busca modelos adecuados para sus creaciones. Para ello, busca en la prensa todo tipo de personas que se acoplen a sus requerimientos artísticos y estéticos. A la vez, visita morgues con el fin de encontrar un cuerpo o la parte de uno de estos para realizar sus impactantes discursos fotográficos cargados de grandes connotaciones acerca de la vida, la muerte, lo diferente.

“Witkin pasa largas horas en su cuarto oscuro usando sus técnicas para conseguir que sus fotografías sean verdaderas obras de artes, piezas únicas, cuida cada detalle del boceto, hace la toma, se encarga del proceso de la película. Witkin posee la

experiencia ya que uno sus primeros empleos fue de laboratorista fotográfico.” (Rossette, 2011)

Witkin ha sido igualmente ovacionado como criticado y juzgado por la naturaleza transgresora de sus imágenes y por el uso de estas personas para sus fines propios: retratar lo que otros no quieren ver, alcanzando un grado estético impecable en sus fotografías, transmitiendo emociones y reinterpretaciones, acerca de su trabajo donde busca replantear la visión de los tabúes del cuerpo, de la vida y la muerte.

Witkin considera que:

“estamos conectados con la creación de todo y de todas las formas de existir. Y esta en nosotros vivir la vida para darnos cuenta de que se trata la vida para poder lidiar con los finales propósitos de la vida, en mi trabajo espero tratar con las principales preguntas de la vida descubrimiento, amor, muerte, diferencia.” (Missolz, 1994)

Witkin ha experimentando en los medios de realización de las imágenes fotográficas, intensificando su discurso de lo bello, el horror y la muerte, potenciando una estética de lo excluido a través de la fotografía blanco y negro, interviniendo sus imágenes como lo hacían los fotógrafos pictóricos de finales del siglo XIX. Sin embargo, Witkin sofisticaba el proceso con técnicas y materiales nuevos. Así lo señala Phillipe Dubois al decir que “La fotografía, ya se esté a favor o en contra, es considerada masivamente como una imitación, y la más perfecta, de la realidad.” (Dubois, 1986, pág. 22)

Por esto, Witkin se apropia de la fotografía como medio conductor de sus impactantes ideas, por su gran acercamiento a la realidad y su capacidad de receptor la manipulación química o manual y así crear discursos más directos por la fuerza de la alteración.

“Su acercamiento al proceso físico de la fotografía es altamente intuitivo que incluye manchar o rayar el negativo y una técnica de impresión con las manos en los químicos. Esta experimentación comenzó luego de ver un ambrotipo del siglo XIX de una mujer y su amante quien había sido arrancado.” (Joel-Peter Witkin - Fotografías Espectaculares, 2011)

1.2.1 Ambrotipo

A continuación se tratará sobre el ambrotipo, su concepto y lo que representa en la historia de la pintura.

Imagen#10 Procesos fotográficos históricos (Concha, 2007)

Los primeros que emplearon el ambrotipo fueron Frederick Scott Archer y Peter Fry, quienes en sus experimentaciones con colodión encontraron esta técnica fotográfica:

“1851-52. Frederick Scott Archer, Peter Fry. Empleaba un negativo débil de colodión que posteriormente se blanqueaba y se colocaba ante un fondo negro que producía el efecto de una imagen positiva, los ambrotipos sustituyeron rápidamente a los primeros daguerrotipos, porque eran más baratos y más fáciles de ver” (Hedgecoe, 1977)

Lucila Benavente (Benavente, 1977) explica brevemente el significado de ambrotipo y colodión

El Ambrotipo es una placa de vidrio cubierta por una capa de colodión que mantiene en suspensión una imagen de plata,

negativa. Detrás de la imagen hay un fondo negro, que puede ser de cartón, papel, terciopelo o tinta y que permite ver el negativo como un positivo. La emulsión habitualmente se protegía con un barniz.

Procedimiento utilizado puede ser montado de diversas maneras:

- 1) con la capa de colodión de cara inferior aplicada contra el fondo negro.
- 2) con la capa de colodión hacia arriba y unida a otro vidrio de protección.
- 3) con la capa de colodión hacia arriba y un vidrio protector.
- 4) igual al anterior pero aplicando la tinta negra sólo detrás de las figuras, manteniendo el fondo blanco y produciendo así un efecto tridimensional.
- 5) igual a la anterior pero con un vidrio por detrás, aumentando aún más el efecto tridimensional.
- 6) utilizando un vidrio negro o de otro color oscuro como soporte, haciendo innecesario otro fondo negro. (Benavente Lucila, 2007)

Los materiales utilizados en el proceso anteriormente descritos son: Barniz Protector, aglutinante, el vidrio como soporte, laca, papel o paño negro. Su utilización se detalla en el siguiente texto:

Una fina capa de bromuro de potasio, antes de que la placa comience a secarse se sumerge en una solución de nitrato de plata, una vez realizado este proceso se procede a montar la placa de cristal en un chasis y hacer la toma fotográfica con cámara técnica de gran formato. Inmediatamente después hay que llevar a cabo el proceso de revelado. Se utiliza ácido pirogálico como revelador y se fija con una solución de tiosulfato de sodio, una vez seca se protege con un barniz; goma laca o goma arábiga. (Capril Pascual, 2011)

1.2.2 Colodión

El colodión es una solución que sirve como aglutinante y que se forma a través de la mezcla del éter y el alcohol fue descubierto 1846 por Luis Menard, el colodión húmedo en cambio es un proceso fotográfico que se creó por Gustavo Le Gray en 1951. Este proceso será descrito a continuación.

El colodión húmedo, como explica Lucila Benavente es una técnica que tuvo mucho éxito porque permitía tiempos de toma muy rápidos para la época (entre 10 y 100 segundos para placas grandes, entre 5 y 20 segundos para placas menores; 15 veces inferior al daguerrotipo más perfeccionado) y una muy buena calidad en la definición de la imagen.

Para el retrato este proceso era excelente: sus defectos de incomodidad no incidían mucho, y en cambio permitía retratos más naturales que antes, por la calidad que proveía en relación al daguerrotipo.

Poco tiempo después de la difusión del colodión húmedo se introdujeron variantes en el proceso, los fotógrafos de ese tiempo descubrieron que si se colocaban sobre un fondo negro, los negativos de colodión subexpuestos aparecían como positivos. Este proceso se denominó ambrotipo descrito anteriormente algunos ambrotipos de lujo se hicieron sobre vidrios de color púrpura, azul oscuro o ámbar. (Benavente Lucila, 2007)

1.2.3 Fotografía en Blanco Negro (B/N) 35 MM

Este proceso se ha mantenido relacionado con las propuestas artísticas en nuestros tiempos, en respuesta a la gran influencia de la era digital, junto a otros procedimientos que estuvieron por desaparecer, pero gracias a su calidad y textura se preserva aún como grandes herramientas para crear discursos potentes dentro de las expresiones artísticas.

“En 1923 aparece en el mercado una máquina fotográfica ligera, versátil y nueva: la Leica. Esta cámara de 35 mm, que requería película pequeña y que estaba, en un principio, diseñada para el cine, se introdujo en Alemania en 1925. Fue creada por Oscar Barnack, un dependiente de la

fábrica alemana de óptica Leit. Gracias a su pequeño tamaño y a su bajo coste se hizo famosa entre los fotógrafos profesionales y los aficionados” (Fotonostra)

Estas cámaras para negativos han perdido su acción en la cotidianidad y se han trasladado al campo de la creación artística demostrando su calidad y la diversidad dentro de la experimentación.

1.2.4. Proceso de ampliación de laboratorio

Ampliar en fotografía sirve para positivizar las imágenes de un negativo que al estar dentro del laboratorio bajo una tenue luz roja, nos permite imprimir la proyección de una imagen en un papel sensible a la luz.

La ampliadora es un proyector con el que se amplía todo tipo de imagen del negativo, iluminándolo, u oscureciéndolo.

Tiene un condensador que concentra la luz de forma uniforme, debajo de éste se encuentra el porta negativos, y bajo éste se encuentra el tablero en el que se coloca el papel fotográfico. Se puede experimentar con la luz y el tiempo de exposición y la manipulación del papel fotográfico.

El proceso con la ampliadora resulta de lo más enriquecedor, en cuanto a las posibilidades que te permite obtener para el momento de experimentar con la fotografía.

A su vez el revelar las imágenes con los químicos del laboratorio permite obtener más recursos para la experimentación debido a que su exceso o déficit

provocan manchas y sombras que pueden servir para potenciar lenguajes experimentales en la fotografía.

CAPÍTULO 2

De lo teórico a lo empírico

En este capítulo se muestran las posiciones teóricas básicas que permitirán el análisis de la obra de Witkin. Para el análisis se revisarán las entrevistas que sustentan el tema, permitiendo de una mejor manera explorar la obra de Witkin.

2.1 Vida y Muerte

El presente trabajo se basa en dos posiciones teórico filosóficas por un lado el materialismo y por otro la teología ya que son las más amplias, y conocidas, eso permite hablar con facilidad con los entrevistados escogidos ya que en este sentido se está buscando un diálogo teóricamente artístico.

En primer lugar, el materialismo plantea en su forma más simple; una postura frente a la vida, que se presenta sin un antes ni un después del nacimiento y la muerte, “La Teoría Materialista sostiene que la vida es un viaje de la cuna a la tumba; que la mente es el resultado de ciertas correlaciones de la materia; que el hombre es la más elevada inteligencia del Cosmos; y que su inteligencia muere cuando el cuerpo se desintegra después de la muerte”. (Revista Mundo Nuevo, 2004)

Pero cabe nombrar dos corrientes dentro del materialismo como el materialismo dialéctico relacionado con Marx, White y Steward, y una posterior elaboración de sus perspectivas dando a conocer otro punto de vista llamado el materialismo cultural.

“Como los partidarios del materialismo dialéctico, los <<materialistas culturales>> sostienen que la mejor manera de llevar a cabo estas tareas es estudiando los imperativos materiales a los que la existencia humana está sujeta. Estos imperativos surgen de la necesidad de producir alimentos, refugios, útiles y maquinas y de reproducir la población humana dentro de los límites establecidos por la biología y el medio ambiente. Estos son llamados imperativos o condiciones *materiales*, para distinguirlos de los imperativos o condiciones impuestos por las ideas y otros aspectos espirituales o mentales de la vida humana, como los valores, la religión y el arte. Para los defensores del materialismo cultural las causas más probables de la variación en los aspectos mentales o espirituales de la vida humana son las variaciones de los imperativos materiales que afectan a la manera con la que la gente se enfrenta a los problemas de satisfacer necesidades básicas en un hábitat concreto.” (Marvin, 1987, pág. 745)

Por otro lado nos centramos a su vez en la teoría teológica, sin ahondar dentro del discurso teológico religioso si no vivencial,

“La Teoría Teológica afirma que en cada nacimiento entra en la arena de la vida un alma recién creada por las manos de Dios, pasando de un estado invisible, a través del nacimiento, a esta existencia visible; que al fin del corto período de la vida en el mundo material pasa, a través de las puertas de la muerte, al invisible más allá, de donde no vuelve más; que su felicidad o desdicha quedará determinada eternamente por las obras que haya hecho durante el infinitesimal período comprendido entre el nacimiento y la muerte.” (Revista Mundo Nuevo, 2004)

Pero tampoco nos deslindamos del contexto religioso ya que como dice Marx la religión es el resultado de dos tendencias sociales: la resignación de las clases oprimidas y la justificación trascendente de las clases opresoras.

“Ante la miseria y la injusticia producidas por la mala distribución y explotación de los bienes, y por la estructura de la sociedad en clases, los oprimidos buscan consuelo en una existencia feliz y justa después de la muerte. Las clases opresoras, por su parte, ven en la religión una garantía del orden establecido, un tranquilizador del proletariado y una explicación de los males sociales como efectos de un pecado original.” (Benzo, 1963, págs. 19-20)

Estas teorías han sido analizadas a la luz de entrevistas (ver en anexos) a cuatro personas una psicóloga, un escritor, un filosofo comunicador, y una ex fotógrafa de crónica roja.

La entrevista parte de la observación previa de varias imágenes de Witkin, luego se pidió a los observadores sus comentarios y sus relatos. Estos comentarios, me permitieron producir una lectura del autor y su trabajo, lo que me abrió la posibilidad de reflexionar y desentrañar los misterios de la vida y la muerte. Son aspectos que afecta a la mayoría de las personas y que nos, conduce a lo más íntimo de la sensibilidad. Esto proporciona una pauta para comprender el choque instantáneo de reacciones que provoca la obra de Peter Witkin.

Por esto creo que estas dos visiones son las que me permiten enfocar de una manera personal este estudio de la vida y la muerte.

2.2 Análisis de las entrevistas

Entrevista #1 Alfredo Breilh

Para Alfredo Breilh filósofo y comunicador, su primera impresión de las fotografías de Joel Peter Witkin, le parecieron una falta de respeto y un abuso de confianza, pero mientras se fue adentrando en el análisis de las obras se dio cuenta de la fuerza de las fotografías y recalcó que al enfrentarse a los asuntos de la muerte uno se siente “topado”. Además, el se siente topado por los tabúes como el mostrar explícitamente miembros masculinos y personas hermafroditas; para Breilh, la sexualidad masculina – femenina es una herencia filosófica del sí y el no, y al encontrarnos con personas con sexualidades diferentes nos damos cuenta de la variedad de realidades más allá del sí y el no / masculino-femenino.

Me parece que cuando expresa que se va más allá de lo masculino /femenino, Alfredo quiere decir que se trasciende los discursos sociales que definen este aspecto.

Alfredo se percató que no es una cosa morbosa, al contrario percibe una exaltación de la belleza del cuerpo y la belleza misma. Rescata el potencial estético de Joel Peter Witkin para hablar de lo extraño, de lo deforme, de lo monstruoso de los estereotipos de la no belleza en contraposición con la imagen que la publicidad ha moldeado.

Extracto entrevista #1

Alfredo dice:

“pero aquí lo que está mostrando es el cadáver de una persona que ya ha muerto.. a mi si me parece un abuso de confianza por no decir una falta de respeto...”

.. y además el ser humano se hace demasiadas ilusiones de la vida entonces chuta cuando se enfrenta a una cuestión de la muerte, se siente topado, entonces estas imágenes de ley te topan,

.sin brazos.. y desnudo chuta ahí si me quedo un poco sin palabras..primero normalmente no se ve sexos masculinos así explícitos

.entonces yo le veo así como una sublimación, yo no le veo como una cosa morbosa enferma, si no como una especie de sublimación incluso de la belleza, de la belleza del cuerpo

.chuta a mi me parece fascinante o sea yo tengo la idea de que este concepto de la sexualidad masculina femenina es de una herencia filosófica del sí y el no que nos ha impedido ver la realidad, entonces cuando vemos una persona hermafrodita que tiene senos y tiene sexo masculino o sea nos hace ver que la realidad no es si y no pues la realidad tiene una gama de matices...

...un hombre no..sin cabeza... violencia extrema, no me hace muy agradable verle mucho

...no también me parece como una apropiación pero con el mismo concepto de lo que te decía de la otra mujer no... o sea el concepto de belleza y todo eso son tan culturales que aquí son unos hermafroditas y...bueno no conozco mucho el campo de la transexualidad no como para decir que son operados que se han cambiados el sexo nada de eso..mas parece que son personas naturalmente así...

Hasta cierta belleza y También tiene la fascinación de lo extraño de lo prohibido.

y curiosamente lo que me choca mas es esta parte unión que es ver la carne cruda si estuviera mas maquillado

aquí me falta saber si esto es real, si son vivos o muertos

....es un tabú no más un tabú un poco como religioso, o sea una mujer y una ..un cura que además se le ve que es un santo porque tiene aureola..contemplándole no.....

O sea la potencia estética que tiene de conectarnos con lo extraño, con lo prohibido, con la muerte con la deformidad, con lo monstruoso, eh...se me hace fuerte no cierto nos lleva a una confrontación con la vida con la muerte, eh...fuerte no ..efectivo, no cierto? Claro directo, crudo...descarnado ha representado bien la muerte, lo deforme, lo monstruoso...en este mundo donde es cuestión de.....con una estética mentirosa no cierto?, si comparas esta estética con la estética de la publicidad, la estética de la publicidad para hacemos sentir bellos, con ciertos personajes que son los estereotipos de la belleza acá sería un poco lo estereotipos de la no belleza , de la deformidad.....rayados.....anormal...". (Breilh, 2012)

Entrevista #2 Susana Navas – psicóloga

Susana realiza una exhaustiva descripción de los elementos que componen las fotografías de Joel Peter Witkin, para Susana se establece un juego entre la vida y la muerte ya que para ella las imágenes que están hechas con cuerpos y partes de estos preservan su vitalidad y posturas.

Es interesante como la entrevistada persistentemente percibe en las fotografías un halo de vida, a pesar de la violencia que se puede encontrar en las mismas, convirtiendo a la muerte en el contenedor de nueva vida como dice Susana Navas: Un recipiente de vida que no es vida porque está roto

Extracto de la entrevista #2

Susana dice:

"en las imágenes se ve este juego de tener dos órganos sexuales, aparentemente son mujeres, tienen formas de mujer pero con el órgano masculino.

...tercera es un hombre desnudo, con medias no está muerto pero lo sorprendente es que no tiene cabeza, entonces es imposible que no esté muerto pero en cambio no se cae entonces eso llama la atención que no tenga cabeza pero que tenga una actitud de estar vivo porque esta la mano cogida así...

...por un lado lo femenino y por otro lado la daga así esa actitud medio desafiante o sea es por un lado la sensibilidad y por otro lado como lo desafiante,

...hombre, un joven no cierto que está cortado los brazos, y esta herido, tiene como una herida en el vientre pero esta suavemente virado para un lado está como escondido los brazos sí es sorprendente muy delgado, demasiado delgado...

...tiene vida en el sentido que se le ve vital... es un pie con una forma, no está tieso totalmente no está rígido, a pesar de estar con lastimados y todo...

...ella se siente como atacada como que grita, ella está desnuda, pero el animal no está queriéndole atacar pero podría ser que el sienta y ella tiene algún miedo a eso.

...éste está vivo el brazo, pero no puede estar vivo porque está roto, hay uvas y está sosteniendo un reloj en ese sentido da como la vida pero acá hay la contraposición media que te pone nerviosa porque está quebrado es un brazo quebrado, entonces por un lado si tu le ves la mitad, hay la vida y por otro lado tu le ves que es un brazo roto, sostenidas por unas uvas, entonces es como que esta lo vivo y lo muerto, la muerte. ^(Navas, 2012)

Un recipiente de vida que no es vida porque está roto.

...o sea en vez de cabello tiene un macetero; es bien loco este hombre, bien irreal, pero el hombre está cerrado, esta como en una introspección.

... el macetero pero es algo vivo, es una carne que está viendo a las flores..y tiene arrugas es bien curioso esto

Está dormido sea en todas las fotografías se repiten lo mismo son seres vivos que sirven para que crezcan plantas, para que crezcan flores para que crezcan otras vidas

... o sea me parece interesante podría significar tal vez que la vida continúa de otras formas, que la vida no desaparece un poco se puede transformar".

Entrevista #3 Santiago Padrón – escritor

Santiago Padrón analiza los estándares del arte, pues para él, el arte no debe satisfacer gustos, al contrario debe tener la capacidad de limpiar, clarificar.

Santiago percibe la dureza del mensaje de Witkin, describiéndolo como hiriente a la sensibilidad humana, sin embargo a pesar de todo lo macabro que estas fotografías puedan ser, el encuentra como Witkin resignifica la muerte a partir de sus propias experiencias dentro de sus composiciones.

Santiago termina la entrevista con una descripción poética haciendo alusión a la cotidianeidad y a la religión: Los clavos se hunden en nuestro caminar del otro lado del espejo. Flores, manojo de espárragos y sombras, manchas, rayas, flores difuminando la oscuridad. Lo cotidiano de un arreglo de mesa luego de la crucifixión.

Extracto de la entrevista #3

Santiago dice:

“aunque hay quienes insisten que la fotografía no es un arte, va más allá de estándares establecidos, el arte es arte y no cumple gustos sino reproduce la voluntad de purgar.

... así entonces, imagino a la masa, la vulgaridad, y diría que Witkin es obsceno, macabro, y hasta que su obra es hiriente a la integridad humana, y no me aparto de ese criterio...

Este fotógrafo, será que por testigo de un accidente automovilístico en el cual una niña fue decapitada, es que la muerte se le resignifica y tiene vida, tiene arte...va más allá.”(Padrón, 2012)

Entrevista # 4 Laura López, ex fotógrafa de crónica roja

Para Laura López, a diferencia del resto por haber tenido un acercamiento más cercano a las fotografías de cadáveres, su percepción acerca de estas se apega al proceso natural de la vida y la muerte, por eso a ella no le produce horror, al contrario le parece que Witkin provoca reacciones más allá de los sentidos, por eso para ella es sencillo acercarse a estas fotografías desde cualquier perspectiva.

La entrevistada encuentra interesante como la mutilación de los cuerpos fotografiados, están cargados de la imperfección y el caos de nuestra existencia, sostiene que en la mutilación se ve presente la ausencia.

Para Laura la postura de los cuerpos tienen gran importancia ya que el ir más allá del gesto permite que no haya la necesidad de un cuerpo entero para obtener lecturas con relación a la vida.

Extracto de la entrevista #4

Laura dice:

“no voy a decir que me producen horror, porque estoy consciente de que la muerte es algo seguro desde que nacemos, más bien escribiré la admiración que me produce, porque Witkin me ha hecho reaccionar sobre el arte y que las fotos no tienen olor, pero pueden lastimar tu olfato, no tienen sonido pero te aúllan desgarradas, no tienen ojos y te miran de otras dimensiones. Así que todos podemos acercarnos a ellas aún cuando lo que se haya fotografiado tenga mal aspecto.

La mutilación de los cuerpos me hace notar que nuestra existencia no es perfecta, porque en la mutilación hay un efecto de ausencia.

... Witkin resucita ceremonial cada uno de los aspectos de la cultura y le aplica la suspicacia de lo macabro

Es un juego de emotividades extremas que culminan con la naturalidad de las posturas.

La postura de la paz, la tranquilidad que no necesita de un gesto. Para que tener cabeza si no la vas a usar? Ni en la muerte, ni en la vida se debe pensar mucho si basta la postura.

Escultura sin brazos teatralizando humanos

El caos domina y acompaña.

Las flores y las frutas se alejan del horror y brillan con el gesto compungido.

La maraña de lo irreal transforma, hace soñar. Hay mucho en la mente humana que asusta.” (López, 2012)

2.3 Análisis de obras de Witkin

*"La historia del arte
es la historia de la evolución del espíritu humano.
El arte debe ser una meditación sobre la vida" J.P.W (Contreras, 2003)*

Partiendo de esta cita que señala que la humanidad está íntimamente relacionada con el acto artístico y creador pues es una manera de reflexionar sobre la vida. Bajo esta premisa, realizaré el análisis de las doce obras de Joel Peter Witkin. Para lo cual, relaciono las reacciones de los entrevistados con mi intuición y mis aprendizajes sobre cada una de las obras de Witkin.

Los entrevistados presentaron varios puntos de vista; algunos se limitaron a lo descriptivo; es decir, lo que veía en la imagen, otros, lo ligaban íntimamente a la preservación de la vida. Uno de ellos mostraba un análisis intuitivo, que estaba influenciado por las construcciones sociales, como los tabúes que se rompen a través de estas imágenes.

Existía un punto de vista abstracto construcciones poéticas que hacen alusión a una profundidad oculta dentro de las imágenes, y el otro técnicamente justifica su distancia al ver las fotos, siendo conciso y presentando lecturas precisas relacionando los símbolos legibles en las imágenes con su experiencia en el campo de la fotografía.

Imagen # 11, J.Peter Witkin, *still life with mirror*, 1998

Dado esto en esta imagen del pie con clavos se puede compartir muchas de las reacciones de Nombres (#2 y #3), partiendo que el alto contraste y el gesto violento de las rayas que dan profundidad a la imagen siendo una lectura apegada a lo teológico por su relación íntima con el símbolo cristiano de los clavos en los pies, como haciendo alusión a la crucifixión, los clavos purifican a través del dolor la ausencia del cuerpo, pero a su vez refuerzan con dinamismo la muerte cercana a todos sin excepción.

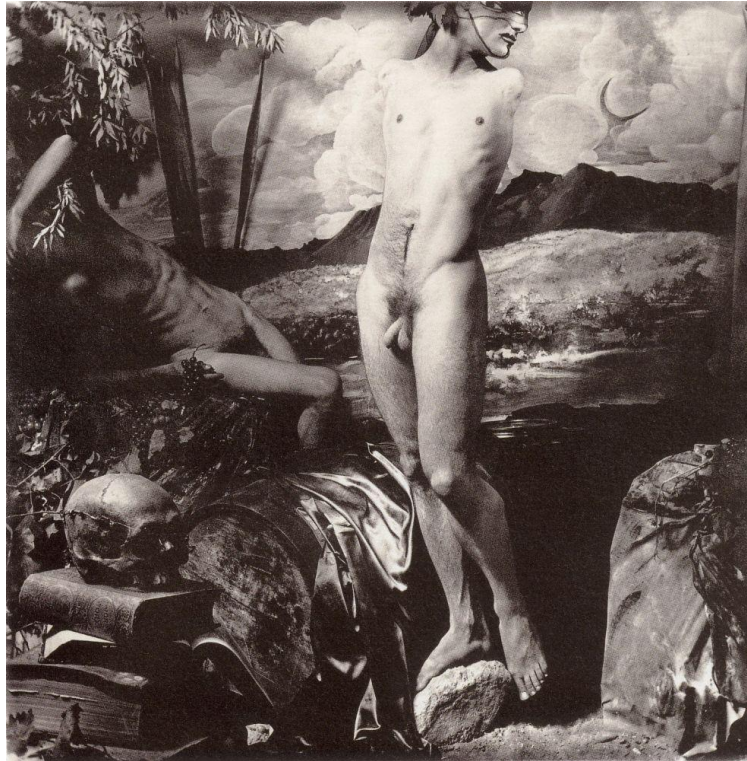
Imagen#12 J.Peter Witkin, *Beauty Has 3 Nipples*, 1998

En esta imagen se puede captar el juego de lo diferente a través de tres puntos tres pezones pero cargado de sutileza por el pañuelo sostenido en su dedo, como decía Susana es un juego dual la feminidad por un lado con sutileza y la violencia a través de la daga ocultándose hacia el fondo donde encontramos nuevamente las lecturas teológicas dentro de los símbolos una escalera que puede llevar al cielo o traerte de nuevo a la tierra, y una cometa que es el vehículo conector entre los de arriba y lo terrenal que son las piedras bajo sus pies. La fuerza que recibe esta foto proviene de la sobreexposición en el fondo concentrando el contraste en su relación con el cuerpo.

Imagen#13 J.Peter Witkin, *vase: study for the base of the cross*, 1985

Esta obra está marcada más que las anteriores por el materialismo, Witkin, a mi parecer, juega con momentos de la historia del arte como es una obra de Picasso dando un peso no al antes y después de la vida de Picasso, ni de la cabeza sino la materialización de sus acciones en la vida artística. Para Susana no tuvo relevancia ni interés alguno el que haya una obra de Picasso. Witkin sigue el juego de líneas cubistas propone un soporte negro rectangular, en el que se posa como un globo terráqueo, en el cual hay una cabeza que se asemeja al mundo, partido y en constante putrefacción, todo esto lo encierra tras telones amarrados, con manchas que parecen ser seres que salen de la obra de Picasso.

Imagen#14 J.Peter Witkin, *Bacchus Amelius*, 1986

En esta imagen la explicación teológica tiene mucha relación con el dialogo con la muerte simbolizada por la calavera varios de los entrevistados asumieron que era una estatua representando la vida humana, y yo no me aparto de ese criterio pero al tomar en cuenta el comentario de Laura; En la mutilación hay un efecto de ausencia me remite al proceso de encuentros cercanos con la muerte, para mí la calavera de enfrente dialoga con violencia al haber tenido un encuentro previo en el cual arranco sus brazos y la mirada al mismo punto es como dirigiéndose al encuentro inevitable ir hacia donde el hombre va.

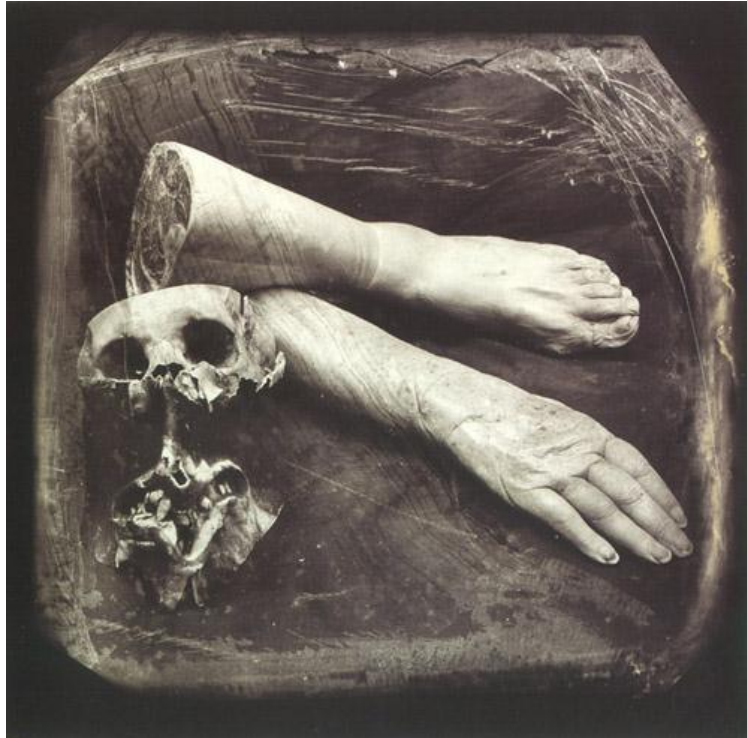
Imagen#15 J.Peter Witkin, *Still Life Marseilles*, 1992

Esta imagen es profundamente influenciada por el discurso teológico, la vida jamás se detuvo en el contenedor de vida, no solo es un bodegón es volver a la vida una cabeza sin cuerpo, a través de un gesto compungido es volver a llenarle de vida, es hacer dialogar a las flores a través de un rostro, la dureza en el alto contraste permite que resalte la escena que presenta la cotidianidad a través de frutas, vegetales, siendo muy preciso en el equilibrio de la composición permitiendo tener la lectura como decía Susana la entrevistada #2 para que crezcan otras vidas.

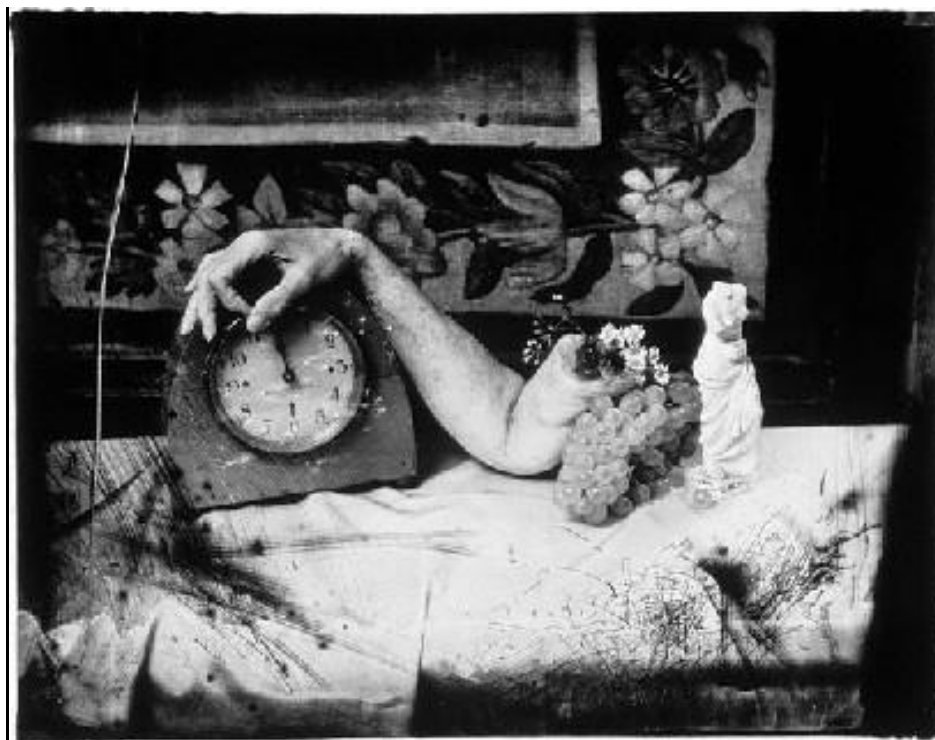
Imagen#16 J.Peter Witkin, *“El Anticristo”*, 1964

Aquí en esta escena es muy fuerte el sentido teológico partiendo desde su nombre relacionado con el nacimiento de la maldad pura, por el paso del pre nacimiento o principio de la vida a un solo paso de la muerte, los dos pequeños se mantienen en un íntimo diálogo resguardados o acorralados por estas figuras cubistas de nuevo llevándome a pensar más que en la vida en la muerte y a su vez la muerte proporciona la violencia la cual abre una puerta de su estomago, mientras preserva la postura inclinada de un rezo como pidiendo que se detenga todo ese horror rompiendo la inocencia y la ternura de un bebe que remata con sus deformidades que hacen eco a la diferencia.

Imagen#17 J.Peter Witkin, *Poet: From a Collection of relics and ornaments*, 1986

Dos partes sutilmente colocadas en un gesto de cotidianidad pero aludido por la presencia de la muerte simbolizada por la calavera, permitiendo así el dialogo entre la muerte y dos pedazos de la vida que parecen mantenerse mutuamente recibiendo el uno del otro el ultimo soplo de vida, como en la mayoría de las imágenes se puede ver la influencia teológica más que materialista, el dialogo permanente que mantiene con la muerte y el desprendimiento sutil de la vida, reforzando nuevamente la idea de ausencia del cuerpo pero no ausencia de vitalidad que produce malestar al saber que son grandes mutilaciones.

Imagen#18 J.Peter Witkin, *Anna Akhmatova*, 1998

En esta imagen el tiempo simbolizado por el reloj carga de fuerza al discurso materialista ligado estrictamente al momento donde se puede tener una noción de tiempo y es la vida, mantiene la vida en ese brazo como desafiando la violencia del tiempo que reclama todo comienzo y final, la parte superior del brazo fue la que más impacto a todos los entrevistados ya que para la mayoría parecía recién cortado todavía contenedor de un pedazo de vida que el tiempo reclama para sí.

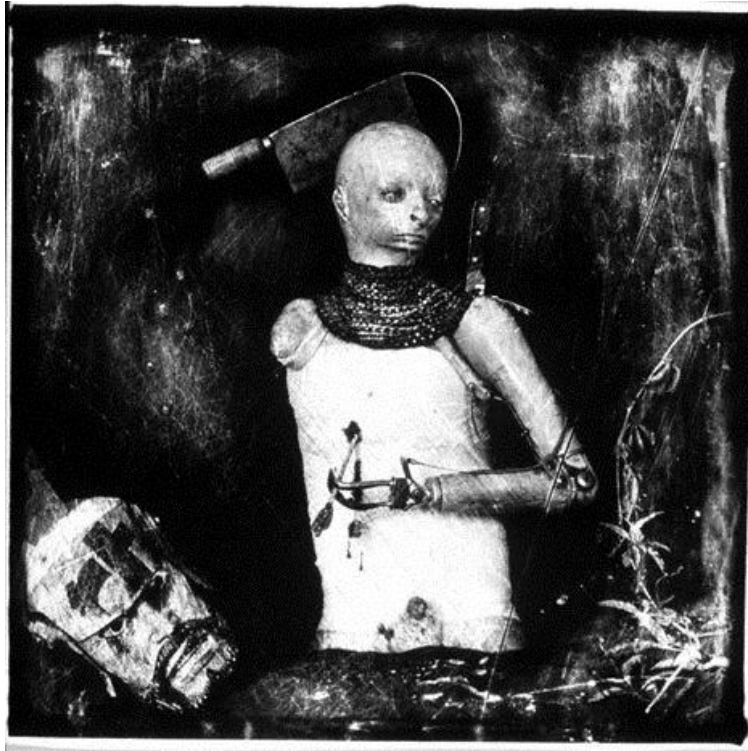
Imagen#19 J.Peter Witkin, *history of the white world Venus*, 1997

En esta imagen Witkin realiza el juego con la religión el santo tentado mientras sube a los cielos pero eso no lo evita de tener constantes encuentros con sus debilidades, o bien la mujer está dando la espalda a la debilidad del hombre, un juego donde la mujer real se mimetiza con el fondo cargado de sentido teológico, participa con la naturalidad de la desnudez más allá del tabú del cuerpo, permanece en equilibrio mientras el santo pretende trascender y purificar la escena o caer en la tentación y convertirlo en un derroche de debilidades humanas.

Imagen#20 J.Peter Witkin, *Picasso en los disparates de Goya*, 1997

En esta imagen se puede apreciar una construcción de texturas en torno al personaje que es un hombre sin manos con un tipo de máscara como retratando un personaje de ficción solo creado para su propósito de transmitir un mensaje acompañado por otra presencia atrás quien tiene ausencia de rostro pero no de intención esta imagen me remite a la idea teológica, como quien es un mensajero divino o un Cupido que en vez de lanzarte flechas te golpea duro ya que perdió sus manos mutilado por dar amor, algo que justificaría la falta de amor en este mundo, o si te llega el amor te golpeará duro..

Imagen#21 J.Peter Witkin, "*Santo Oscuro*" 1987

Esta imagen parece como un maniquí manifestando la idea materialista, presencia absoluta construcción mecánica, mutilación, y deformidad, el alto contraste como en todas las fotos de Witkin realza el dinamismo en la fotografía, parece salido de un cuento de ficción rompiendo como dice Alfredo, son estereotipos de belleza, en este caso de la no belleza, a su vez de vitalidad ya que mantiene junto con el gesto de vida la presencia de un acto violento como el serrucho incrustado en una cabeza que parece no inmutarse por la presencia de una cabeza sin cuerpo, alude a un encuentro entre los dos personajes cada uno dejando en el otro una huella pero a su vez ninguno perdiendo su vitalidad.

Imagen#22 J.Peter Witkin, *Dog On A Pillow*, 1994

Esta imagen es un ensamble que juega nuevamente con el discurso teológico, el darse vida mutuamente un rostro humano y cuerpo de perro manteniendo un gesto de pasividad como un perro de verdad pero también cargado de dureza por las costuras en el cuello que aluden un traspaso de vitalidad del uno al otro, anulando cualquier probabilidad de que se escape un poco de esta. La mirada de este rostro todavía incomoda, casi ausente por la premura de interiorizarse o simplemente de dormir como un buen perro. El contraste del fondo y el encuadre con el filo blanco dan profundidad a la imagen resaltando a esta criatura y a su postura incómoda.

CAPITULO 3

Presentación de la obra “Efímero”

El presente capítulo se refiere a la aplicación práctica de los conceptos analizados anteriormente, y que permiten el desarrollo de la obra que se propone.

"la muerte es una parte de la vida, es la gran puerta por la que todos nosotros entraremos algún día [se ríe] y creo que no debe ser evitada en ningún tipo de expresión o diálogo expresivo. Mis fotografías de restos humanos se han hecho con todos los permisos, con el conocimiento de que hay implicaciones médicas y morales, y nunca fotografiaré a nadie sin permiso, porque mi propósito es positivo, no oscuro, lo que hago se hace siempre de la forma más humilde, reverente y siguiendo fines elevados."
(Contreras, 2003)

Partiendo de esta cita se puede observar la influencia de la vida y la muerte, en la forma de ver y en la obra de Witkin tiene un peso teológico, primero por su gran interés en la teología y dado que en la libre interpretación se dan muchas reacciones de carácter religioso con respecto al tabú del cuerpo desnudo, y más aun, si es un cuerpo distinto al común, o bien sea, un cadáver que lleva consigo un gran peso por las relaciones Dios-hombre que existe en el discurso teológico, como dice Mircea Eliade:

"toda teología implica una reflexión sistemática sobre el contenido de la experiencia religiosa y busca una más profunda y clara comprensión de las relaciones existentes entre el Dios creador y el hombre criatura." (Eliade Mircea, 1986, pág. 189)

Al ver la obra de Witkin y contemplar una de sus imágenes se puede ver el discurso del otro el sin voz, el no recordado, el ignorado, el que para el sistema de poder no existe, o que para muchos su existencia se limita a una carpa de circo dejando en nuestra memoria el lejano caso de la exclusión. *"La memoria del poder solo escucha las voces que repiten la aburrida letanía de su propia sacralización. "Los que*

no tienen voz” son los que más voz tienen pero llevan siglos obligados al silencio, y se han acostumbrado.” (Galeano, 1997, pág. 32)

O bien sea un cuerpo muerto, o una parte de este, la que nos lleva a un conflicto con relación a nuestra propia muerte, a nuestras muertes cercanas, a los que ya se han ido y a los que se irán, tratando de cubrir con un manto de relativa indiferencia algo que existe en lo cotidiano.

“Otra forma de ocultarte se manifiesta en la obsesión por esconder y evitar los cadáveres. Los cuerpos muertos son sacados por las puertas traseras de las clínicas y de los tanatorios a fin de que nadie los vea.” (Perales, 2007, pág. 53)

A mí me parece que la vida y la muerte marcan intensamente nuestras vidas. Todo ser humano en algún momento de la vida se pregunta sobre esto debido a que son procesos inherentes del ser.

Al menos existen dos grandes grupos de personas; algunas con pensamiento abstracto, o bien podría llamarse más apegado a la idea del espíritu inmaterial atemporal, desde antes del principio hasta más allá del fin. Existen otros, quienes piensan que la vida empieza por un cúmulo de reacciones biológicas, y termina con el último pestañeo de los ojos.

Mis fotos están cargadas de simbolismo en algunos momentos abstractos y en otros momentos materialistas, y así se conjugan en un juego de imágenes, gestos y palabras. Para mi obra, uso la técnica de fotografía análoga tomando imágenes cortándolas con estilete, modificándolas y superponiéndolas con otras para formar un ensamble en el negativo que permite, desarrollar más profundamente los conceptos dentro del proceso, pero a su vez experimentando con técnicas digitales.

En la foto “La cabeza que vio Joel” se hace alusión a la historia o más bien el mito creado de la niña decapitada, la misma que según el autor pudo haber sido una pelota o cualquier objeto que por la violencia de la escena el mas tarde recreo en su mente con un rostro humano, dado esto tome la foto de un posible accidente automovilístico, en el que la forma ovalada de un objeto encima del camión podría ser una cabeza que flota antes de salir disparada, por la anulación del auto pequeño en frente ya que mantiene un trazo fuerte sobre él, tachándolo por así decir y sugiriendo una posible escena violenta.

En la siguiente fotografía “Nuestra señora de la discriminación” use a una mujer afro-ecuatoriana del sector del chota, ya que por si representa la exclusión por color de piel convirtiéndola a través del gesto en el negativo en una virgen con aureola, que a su vez lleva un manto negro que en realidad fue creado al sobreexponer la luz, todo esto en un fondo de gradas ascendentes, con proyección al cielo con estrellas de día.

En la fotografía “Desertor” se puede apreciar una saturación de la luz junto con una imagen de espaldas quemada provocando un encierro de este personaje de sombrero, quien prefiere ser desertor a ser un cadáver o un asesino, el resalta a través del contraste con el fondo, esta fotografía es una mixtura de técnicas análogas y digitales.

En la fotografía “hazme libre” se puede rescatar la presencia de la naturaleza que es la única herramienta para liberarnos de nuestras propias ataduras, el se encuentra desnudo encadenado en medio de un paisaje de agua y plantas esta cosido a la fotografía, remplazando las paredes y los techos con la grandeza de la naturaleza, como gritando al personaje eres libre solo mira hacia la vida, la naturaleza, tu propia naturaleza.

En la fotografía “violencia el circo del pueblo” se puede apreciar una mixtura de técnicas ensambladas en el negativo, esta escena la llevamos al campo de la experimentación con el contraste recopilando viejos negativos y acoplándolos como espectadores de una posible fuga o intento de liberación del actor principal, espectadores solo espectadores.

En la fotografía “Lánzate al futuro” se tomó un fondo de fotografía análoga de un precipicio en Manabí al ser digitalizado, se puso en conjunto con una fotografía digital de un niño jugando, pero al realizar la mixtura se da un fuerte sentido de abandono hacia el menor, en un futuro incierto y en mundo plagado de violencia soltamos a nuestros niños a un gran vacío en la educación, en los valores, en cómo enfrentar la vida.

En la fotografía “Cállate!!!” se puede apreciar una experimentación entre fotografía digital, utilización de escáner, y analógica, se propuso una mirada quebrada con impotencia, junto a la anulación de la boca, todo rodeado de un fondo oscuro que pone más dramatismo a la escena, aislando al personaje a una esquina, como tratando de huir de la imposición.

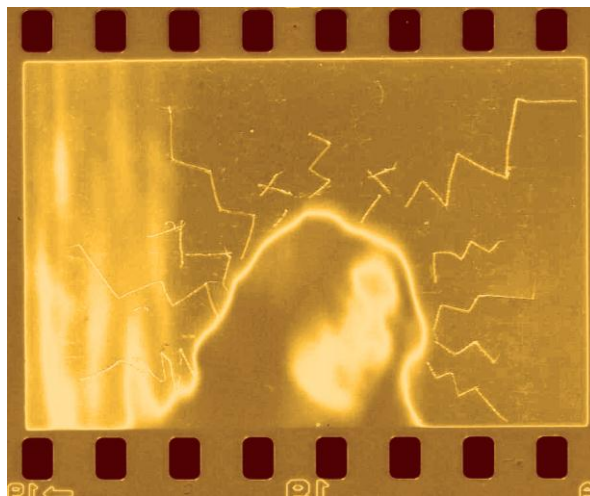
En la fotografía “De tanto pensar y de tanto sentir” se fusiona la técnica análoga digitalizada desde el negativo, y una fotografía digital, en el negativo se hizo cortes en el cuello como sugiriendo una pérdida de cabeza previa a su cocida y a su vez en transparencia una persona sobre su espalda sin cabeza y con el pecho desangrando, de tanto sentir perdió el pecho entero, de tanto pensar la cabeza por completo.

En la fotografía “animales” se muestra una imagen digital fusionada con la técnica del escáner que digitalizo la imagen de un pichón de paloma en un frasco con alcohol, con mi rostro digitalizado directamente del escáner. Al pichón se lo colocho en medio de la boca haciendo referencia a lo que somos, animales con diferentes formas como alimento, como mascotas, como cadáveres en frascos de alcohol.

La fotografía “Tu odio no me llega” es de las pocas de la serie que terminaron de color, se partió del negativo rayado manualmente, se digitalizo y al sobreexponer la imagen y poner un filtro naranja, broto una especie de halo dorado alrededor del personaje que junto con las rayas, parecen querer invadir su radiante presencia, se quiso hacer alusión a la protección contra como vulgarmente se conoce las “malas vibras”.

En la fotografía “se cayó la señal sobre mi” se utilizo la técnica análoga y digital se fusiono, un negativo digitalizado de sombras de rejas, y una imagen escaneada de un rostro aplastado junto a su celular, puestas en una sola escena se busco hacer referencia a la dependencia de los artefactos de comunicación masiva que nos cortan la libertad, el contacto, el gesto humano, por esto en un posible momento al caerse una red de comunicación masiva, quedaríamos expuestos a nuestros peores miedos, a romper la costumbre.

III CONCLUSIONES

Mi propósito en esta investigación fue el captar la estética que tienen los tabúes dentro de las fotografías de Witkin, profundizando la investigación con un breve recuento de su vida, esto para recopilar datos que nos permitan ver el contexto del autor y así entender de mejor manera la intención de Witkin.

Este breve recuento permitió ver la relación entre Witkin y las experiencias de dolor y muerte, las que han marcado su trabajo, pero a su vez han permitido a muchos ver otra estética, apreciando la belleza y naturalidad del ser humano dentro de toda esa violencia y muerte.

Me he percatado que en todas las escenas intensas de Witkin, se puede tener lecturas de como él entiende la belleza y lo imposible que es alejar la vida de la muerte.

Al profundizar el tema vida y muerte tomé algunas fuentes, unas teóricas sobre la teoría materialista y la teoría teológica para ubicarnos en una sencilla definición de estas, junto a otras fuentes por así decir vivenciales a través de la recopilación de información de una entrevista o conversación, con cuatro personas: un filósofo comunicador, una psicóloga, un escritor y una ex fotógrafa de crónica roja. A los entrevistados les presenté un grupo de fotografías de Joel Peter Witkin en donde se podía apreciar una variedad de temáticas y estéticas que complementan mi investigación; los entrevistados describieron lo que observaban en las fotografías, me he percatado así las diferentes formas de apreciación de las fotografías de Joel Peter Witkin, Susana Navas, psicóloga, realizó una descripción

sumamente detallada de los objetos que componía cada imagen, pero siempre afirmó su criterio de que los elementos que encontraba en las fotografías, paradójicamente tenían vida a pesar de ser partes de cuerpos o cadáveres.

Alfredo Breilh, filósofo y comunicador, encontró que algunas de las fotografías de Witkin, expresaban una sublimación de la belleza, de lo distinto; al incluir en sus imágenes los llamados “fenómenos” seres aislados por la sociedad, quienes comúnmente no serían tomados en cuenta para fotografías que demuestren belleza, por ser el despojo de una sociedad que no se reconoce diferente. Mientras que otras fotografías le parecieron terriblemente violentas y agresivas, por la atrevida utilización de cadáveres y miembros de cuerpos

Santiago Padrón, escritor, se pregunta: ¿a qué llamar arte? ¿Debe ser bonito, agradable? Santiago sostiene, y repito sus palabras: “el arte no cumple gustos si no reproduce la voluntad de purgar”. La apreciación de este escritor es que Witkin es obscuro, macabro, que puede herir a la integridad humana...pero, sin embargo, en sus obras la muerte se resignifica y las mismas tienen arte y sobre todo vida.

La cuarta entrevistada, Laura López, ex fotógrafa de crónica roja, describe las sensaciones que las fotografías de Joel Peter Witkin provocan en ella. Para Laura estas imágenes no le provocan horror, sin embargo comenta como estas fotografías le han provocado analizar que las fotografías y el arte mismo “no tienen olor, pero pueden lastimar tu olfato, no tienen sonido pero te aúllan desgarradas, no tienen ojos y te miran de otras dimensiones. Así que todos podemos

acercarnos a ellas aún cuando lo que se haya fotografiado tenga mal aspecto.”
(López, 2012)

Todas estas entrevistas y apreciaciones nos introdujeron a una definición de las fotografías, mucho más cercana a nuestro diario vivir que la teoría, este capítulo nos permitió ver reacciones que nos permiten entender la construcción social con relación a estos temas, a su vez los tabúes, la cotidianidad y la intuición de algo sumamente real dentro de la existencia del ser humano como la vida, la muerte y la diferencia.

A partir de este análisis comencé a construir una muestra en la que entraron mis lecturas acerca del tema, donde se refleja mi reacción y mi interés por experimentar con el medio fotográfico análogo y a su vez el digital para descubrir la mixtura de técnicas para lograr un mejor entendimiento de su alcance, al momento de crear un mensaje. Las técnicas se fusionan sin problema el trabajo en el laboratorio requiere más tiempo pero a su vez proporciona de vitalidad a la imagen, por que al momento de experimentar con los negativos y el revelado me di cuenta que se puede llegar a unos efectos que ni el programa más avanzado logra a fidelidad en el contraste y las transparencias.

En un ensamble de técnicas como el que realicé podemos rescatar la cantidad de probabilidades con las que se puede generar discursos sutiles o intensos con cada técnica aportando lo mejor de sí.

Finalmente debo aclarar que las preguntas planteadas al principio de esta disertación se han respondido dejando ver la gran influencia de las construcciones

sociales al momento de observar imágenes, sacando a flote los tabúes, el miedo a lo que escondemos, a la diferencia, polarizando al mundo lo cual no nos permite ver o entender la diversidad y los matices existentes en la vida.

IV BIBLIOGRAFÍA

1. Benzo, M. M. (1963). *Teología para Universitarios*. Madrid: Ediciones Cristiandad.
2. Dorling Kindersley. (2010). "1400-1600 renacimiento fuera de Italia", de la *Colección Arte, La Guía Visual Definitiva*. Londres: DK.
3. Dubois, P. (1986). *El Acto Fotográfico De la Representación a la Recepción*. Barcelona: Editorial Paidós.
4. Eliade Mircea, y. K. (1986). *Metodología de la Historia de las Religiones*. Barcelona: Paidós.
5. Galeano, E. (1997). *Memorias y Desmemorias, Le Monde Diplomatique*. España: Ed. Española.
6. Hedgecoe, J. (1977). *Manual de Técnica Fotográfica, Glosario*. Madrid: H. Blume Ediciones.
7. Levey, M. (1962). *De Giotto a Cezanne*. Barcelona: Editorial Argos.
8. Marvin, H. (1987). *Introducción a la Antropología*. Madrid: Alianza Editoria.
9. Perales, E. B. (2007). *Repensar el fin de la Vida Sentido Ético del Morir*. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias.
10. Salvat Editores, S. A. (1973). *Historia del Arte, Tomo 7*. Barcelona: Salvat Editores, S. A.

Fuentes Virtuales

1. Arcimboldo. (2010). *Ciudad de la Pintura, La Mayor pinacoteca virtual*. Recuperado el 07 de enero de 2012, de <http://pintura.aut.org/>, Arcimboldo
2. Art-directory. (s.f.). *Charles Négre Art Directory Photography*. Recuperado el 26 de enero de 2012, de <http://www.art-directory.info/photography/charles-negre-1820/index.shtml>
3. Benavente Lucila, V. R. (7 de julio de 2007). *Procesos Fotográficos Históricos*. Recuperado el 5 de febrero de 2012, de <http://procesosfotograficos.blogspot.com/2007/07/procesos-al-colodin.html>
4. Benavente, L. (1977). *Manual Técnica Fotográfica*. Madrid: H Blume Ediciones
5. Capril Pascual. (17 de 03 de 2011). Recuperado el 26 de enero de 2012, de Técnica del Colodión Húmedo: <http://www.lomography.es/magazine/reviews/2011/03/17/tecnica-al-colodion-humedo>
6. Concha, W. (22 de agosto de 2007). *Procesos Fotográficos históricos*. Recuperado el 3 de marzo de 2012, de <http://procesosfotograficos.blogspot.com/>
7. Contreras, E. M. (1 de Julio de 2003). *El blog de Babab*. Recuperado el 3 de Enero de 2012, de Joel Peter Witkin: "No soy una persona oscura, solo trato de ser realista" : <http://www.babab.com/no20/witkin.php>
8. Fotonostra, F. y. (s.f.). *Primera cámara 35 mm*. Recuperado el 6 de enero de 2012, de <http://www.fotonostra.com/biografias/leica.htm>
9. *Joel-Peter Witkin - Fotografías Espectaculares*. (julio de 2011). Recuperado el 3 de febrero de 2012, de Taringa: <http://www.taringa.net/posts/arte/11876630/Joel-Peter-Witkin---Fotografias-Espectaculares.html>
10. Junta de Castilla y León. (2012). *Arte Historia; Genios de la Pintura*. Recuperado el 15 de enero de 2012, de <http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/pintores/1360.htm>,

11. Missolz, J. (-4. (03 de julio de 1994). *Youtube 2011*. Recuperado el 2 de febrero de 2012, de Joel-Peter Witkin - L'image indélébile: http://www.youtube.com/watch?v=hY1_jGF4Y_E
12. *Revista Mundo Nuevo*. (julio de 2004). Recuperado el 12 de enero de 2012, de http://www.mundonuevo.cl/areas/Revista/julio_2004/articulos/teorias.php
13. Rossette, L. D. (9 de Agosto de 2011). *La Redención del Cuerpo: Joel Peter Witkin*. Recuperado el 9 de enero de 2012, de La Pirateca: http://www.lapirateca.com/index.php?option=com_content&view=article&id=170:la-redencion-del-cuerpo-joel-peter-witkin&catid=12:actualidad&Itemid=24
14. Veloso, B. (09 de febrero de 2007). *Joel Peter Witkin, Sinfonía Escrotal de la Lenta Muerte del Planeta* . Recuperado el 21 de enero de 2012, de World Press Com: <Http://nubus.wordpress.com/2007/02/09/joel-peter-witkin/>

Listado de entrevistas

1. Navas, S. (marzo de 2012). (I. Zambrano, Entrevistador)
2. Padrón, S. (marzo de 2012). (I. Zambrano, Entrevistador)
3. López, L. (marzo de 2012). (I. Zambrano, Entrevistador)
4. Breilh, A. (marzo de 2012). (I. Zambrano, Entrevistador)

Banco de imágenes

Imagen #1, *Giotto di Bondone, Juicio Final 1302-05* (imagen arhistoria.jcyl.es)

Imagen#2 Witkin, *Las Meninas, NM, 1987* librosdearte.blogspot.com

Imagen#3 Diego Velázquez, *Las Meninas, 1656*

<http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-familia-de-Felipe-iv-o-las-meninas/>

Imagen#4 Witkin, *Agonista of the Eternal Wait, 1990* librosdearte.blogspot.com

Imagen#5 El Bosco, *El Jardín de las Delicias, 1510*

<http://www.wikipaintings.org/en/hieronymus-bosch#supersized-featured-195402>

Imagen#6 Witkin, *Harvest, 1984* librosdearte.blogspot.com

Imagen#7 Arcimboldo, *Summer, 1573* <http://pintura.aut.org/>

Imagen#8 Witkin, *Negre's Fetishist, 1991* librosdearte.blogspot.com

Imagen#9 Charles Negre, 1848,

<http://holdthisphoto.tumblr.com/post/15304020499/1850-by-charles-negre>

Imagen#10 Ambrotipo,

<http://procesosfotograficos.blogspot.com/2007/07/procesos-al-colodin.html>

Imagen # 11, J.Peter Witkin still, life with mirror, 1998, (foto: librosdearte.blogspot.com)

Imagen#12 J.Peter Witkin, *Beauty Has 3 Nipples, 1998*, (foto: librosdearte.blogspot.com)

Imagen#13 J.Peter Witkin, *vase: study for the base of the cross, 1985*, (foto: librosdearte.blogspot.com)

Imagen#14 J.Peter Witkin, *Bacchus Amelius, (1986)*, (foto: librosdearte.blogspot.com)

Imagen#15 J.Peter Witkin, Still Life, Marseilles, 1992, (foto: librosdearte.blogspot.com)

Imagen#16 J.Peter Witkin, "El Anticristo", 1964 (foto: librosdearte.blogspot.com)

Imagen#17 J.Peter Witkin, Poet: From a Collection of relics and ornaments, 1986, (foto: librosdearte.blogspot.com)

Imagen#18 J.Peter Witkin, Anna Akhmatova (1998) (foto: librosdearte.blogspot.com)

Imagen#19 J.Peter Witkin, history of the white world, Venus, 1997 (foto: librosdearte.blogspot.com)

Imagen#20 J.Peter Witkin, Picasso en los disparates de Goya, 1997 (foto: librosdearte.blogspot.com)

Imagen#21 J.Peter Witkin, "Santo Oscuro" 1987, (foto: librosdearte.blogspot.com)

Imagen#22 J.Peter Witkin, Dog On A Pillow (1994), (foto: librosdearte.blogspot.com)

V ANEXOS

ENTREVISTAS

Entrevista Alfredo Breilh

Iván: Que lecturas con relación a la vida y la muerte ve usted en las fotografías de Joel Peter Witkin?

Con relación a esta...esta..

A: puedes ponerle pausa voy a traer los lentes

I: SI

A: se supone que es primero que haga una lectura de lo que yo veo?

I: aja

A: Se supone que es un pie humano de carne no cierto? Pero que no tiene cuerpo o sea está...es un pie de una persona muerta...no.. chuta...es una...de ley es una alusión a la muerte y es una cosa un poco impresionante yo no había visto esta foto...impresionante porque..te hace mirar algo que uno no quiere ver que es la muerte no?.. mira yo me considero una persona muy espiritual pero eso no me impide pensar que yo uso las palabras de Edgar Morin de que la muerte es el agujero negro..*Pero aquí lo que está mostrando es el cadáver de una persona que*

ya ha muerto..a mi si me parece un abuso de confianza por no decir una falta de respeto...

I: claro entonces con relación a esta...con relación a esta? Que es un poco más en putrefacción podría decirse..

A: a mí me parece que es el reto no del ósea.....el humano que piensa demasiado en el futuro y por eso teme a la muerte no más que un animal o una cosa así.. *y además el ser humano se hace demasiadas ilusiones de la vida entonces chuta cuando se enfrenta a una cuestión de la muerte, se siente topado, entonces estas imágenes de ley te topan, bueno....* Se supone que está cortado el cerebro también no.. eso también me parece lo mismo que la otra no de la mano, supo cogerle a la muerte y ponerte ahí en las narices no, tapándose las narices para que no huela mal.. pero es una reflexión que o sea a mi no conozco que parte con la persona que hizo esto.....pero viendo la obra ya hecha así a mi me parece que es potente, hasta casi diría magnifica mas esta de la cabeza que la del pie, no... porque es la presencia de eso que no queremos ver es el

Iván : y nosotros mismos también no?

A: Claro, claro... porque somos cualquier rato de estos...

I: claro ahora con relación a esta otra que decía..

A: ahí es un...lo que se llamaría un fenómeno también muestra algo de lo que no se quisiera ver no...que es la..el caso de lo extraño, lo diferente...lo que

I: tiene más relación con la vida

A: bueno parece interesante y un poco raro ver yo tenía un amigo que decían que tenía.....

I: no? Esta de contactarle jaja

A: pero ahí en cambio yo no le veo como una cosa morbosa así fea si no chévere que también esto se pueda mostrar ..la sofisticación que supone hacer desnudos con un velito ahí no como bonito no?

I: claro estéticamente es súper delicada

A: no está morbosa ni

I: con relación a este?

A: chuta este es un hombre vivo también?

I: si pero desmembrado

A: *sin brazos.. y desnudo chuta ahí si me quedo un poco sin palabras..primero normalmente no se ve sexos masculinos así explícitos ..y siendo el caso de una persona desnuda si es como una cosa un poco mórbida digamos...me pregunto si es una cosa enfermiza o... con todo, con toda la puesta en escena y todo yo me dejo llevar por la estenografía con todo tiene como una alusión....a algo....*

Además se nota que es en estudio no porque sobre el cielo están las sombras

estas...es una foto..una puesta en escena digamos en estudio que representa.....*entonces yo le veo así como una sublimación, yo no le veo como una cosa morbosa enferma, si no como una especie de sublimación incluso de la belleza, de la belleza del cuerpo...* ya no sabría que más decir siempre no he sido muy morboso..o tal vez esa sea la morbosidad el no ver algo feo...

I: claro no?

I: ehh con relación

A: ahh es una persona...

I: hermafrodita

A: hermafrodita, de nuevo un caso de lo que llamamos un fenómeno o sea que, nada una puesta en escena un poco especial con unas fotos aquí no?...claro aquí es lo extraño no cierto lo poco común, lo fenómeno..entendiendo fenómeno...no hay que decir freak porque eso es gringo...habiendo la palabra fenómeno...
este... chuta a mi me parece fascinante o sea yo tengo la idea de que este concepto de la sexualidad masculina femenina es de una herencia filosófica del sí y el no que nos ha impedido ver la realidad, entonces cuando vemos una persona hermafrodita que tiene senos y tiene sexo masculino o sea nos hace ver que la realidad no es si y no pues la realidad tiene una gama de matices... bueno me impresiona lo que se le ve bien bonito no...es decir bonito o bonita... no...

I: Impactante no....con relación a esta?

A: eso si me parece terrible.. es una persona muerta...un hombre no..sin cabeza...
violencia extrema, no me hace muy agradable verle mucho
rato.....si me parece súper violenta..

I: con relación con esta que es de un pintor que hizo las tres marías...

A: las tres gracias

I: ah las tres gracias...

A:no también me parece como una apropiación pero con
el mismo concepto de lo que te decía de la otra mujer no... o sea el concepto de
belleza y todo eso son tan culturales que aquí son unos hermafroditas y...bueno
no conozco mucho el campo de la transexualidad no como para decir que son
operados que se han cambiados el sexo nada de eso..mas parece que son
personas naturalmente así...

I: y el busca presentar un poco....

A: en la antigüedad por ejemplo.....donde habla de la decadencia romana..de los
fenómenos les utilizaban un valor sagrado min3.08 (2do)

Hasta cierta belleza y También tiene la fascinación de lo extraño de lo prohibido.

I: de lo prohibido no ¿ juega bastante con esta cosa... de lo de lo prohibido

A: si se ve que él es una persona que vive en una...psicológica bien al borde para
atreverse a hacer esas fotos, ponerle en escena y todo.

Además los cadáveres son rígidos no sé cómo le hacen.

I: son rígidos no? Esa es la gran pregunta..

ehhh con relación a esta? Que es una naturaleza muerta como bien le conocen

A: chuta...me impresiona no ver ese brazo...y curiosamente lo que me choca mas es esta parte unión que es ver la carne cruda si estuviera mas maquillado por decir me pesara mas porque parecería con un juego una puesta en escena...pero es el mismo concepto del pie no? Aunque el pie esta clavado ahí....

I: de ahí con relación...esta pequeñita..

A: ahh también ver un desnudo de una persona enana ...

I: y esa relación con ese animal? Como le ve usted?

A: no me imagino nada perverso, más bien me imagino algo mágico lo que quiere sugerirme el..... No....tampoco sabría mucho que decir...es el tabú lo que más me llama la atención en este caso por ejemplo es el tema de lo prohibido, no sé si hay una alusión al.....

I: y con relación a esta?

A: que es eso?

I: es un...

A: es como dos pedazos de un animal?

Pero no sé si son de juguete o de que.... O si son de carne

- I. claro no...el hecho del usar el blanco y negro también fortalecen muchas cosas pero también suaviza otras que en el color sería mucho más impactantes

A: aquí me falta saber si esto es real, si son vivos o muertos

I: si está vivo, el señor es un enanito.. y es una puesta...es un señor medio enano medio amorfo

A: ahora aquí la imagen mismo el tema de la imagen, que es otro vacío, otro vaciado por una parte,, por otra este cuerpo los dos pedazos de un cuerpo la cabeza y las partes traseras de un animalito. De un caballo así... si me parece tenaz no? Por otro lado representa como el vacío del cuerpo...me sugiere, como que fuese un personaje de circo, como puesta en escena...si me parece así súper extraño,

I: bien extraño no? Tiene las piernas de una persona normal no?

A: aja si

I: y la ultima con relación a esta de aquí?

A: ahh que bacán que bestia, es una construcción...a partir de huesos

I: humanos y animales

A: o sea eso parece como una fantasía...claro ahora una cosa es verle en un cuadro, si me dijeras que eso es una instalación me pesaría mas ver un cadáver de un ser humano, infestado ahí con un cuerpo de un dinosaurio....como se llaman estos animales, avestruz..no? parecería no..... entonces claro está usando un cadáver no? Una calavera....

Los estudiantes de medicina usan calaveras no? Todavía usan calaveras... este....pero no me parece morboso si no como algo fantástico, esto me parece más una visión de un tema de apatía más que de morbosidad, perversión o manipulación,..... y como está hecho como fantástico no me pesa ni me parece.....si me pongo a pensar que es un cadáver de una persona

I: y la ultima seria con relación a esta:

A: bueno ahí hay un santo no? Un santo.....haciéndole que...pintándole.....esa es un tabú no más un tabú un poco como religioso, o sea una mujer y una ..un cura que además se le ve que es un santo porque tiene aureola..contemplándole no.....

I: y ahora en general de lo que ha visto , estéticamente que le parece el trabajo de él..

A: o sea me gusta en el sentido de que es..o sea la potencia estética que tiene de conectarnos con lo extraño, con lo prohibido, con la muerte con la deformidad, con lo monstruoso, eh...se me hace fuerte no cierto nos lleva a una confrontación con

la vida con la muerte, eh...fuerte no ..efectivo, no cierto? Claro directo, crudo...descarnado ha representado bien la muerte, lo deforme, lo monstruoso...en este mundo donde es cuestión de.....con una estética mentirosa no cierto?, si comparas esta estética con la estética de la publicidad, la estética de la publicidad para hacernos sentir bellos, con ciertos personajes que son los estereotipos de la belleza acá sería un poco lo estereotipos de la no belleza , de la deformidad.....rayados.....anormal...

I: son puntos no existentes para muchas personas

A: no existente, porque es lo negado, es lo ocultado, es lo prohibido, se dice que o existe pero....nos pone presentes ante la vida y ante la muerte...

Ante la muerte el momento que se mete con estos cadáveres, y ante la vida el momento que nos muestra los seres vivos que tienen alguna cosa no convencional, que se esconde porque se supone que es feo...entonces nos está mostrando lo feo, un feísmo que a algunas personas les parecerán feos a otras personas, los parecerán personas un poco extrañas, pero entonces desvela lo prohibido, destapa lo ocultado socialmente, las familias que esconden a una persona porque tenga una cierta minusvalía como bien dicen no estas personas no existen así le veo yo y le siento y en ese sentido me parece hasta ¿tierno?.....por ejemplo esos hermafroditas parecían.....como seres humanos un poco distintos de la generalidad pero la norma el estándar, todo eso son perversos, la perversidad de buscar la.....

ENTREVISTA SUSANA NAVAS PSICOLOGA

Iván: Que tú ves en estas imágenes?

Susi_: bueno veo una mujer, una mujer con los dos órganos sexuales, parece hermafrodita no? Hay un perro, y la expresión de ella, bueno el rostro es femenino pero y las formas son femeninas pero tiene el órgano sexual masculino, tiene pegadas unas como medias unas fotos y tiene unos adornos, ella esta abrazando al a un perro pequeño a un chihuahua

Iván: Esta es la dos: las tres gracias

Su: en las tres gracias veo así mismo no cierto? A tres mujeres en realidad la una parece, o sea también son como hermafroditas no? Están tapadas el rostro en la del lado izquierdo se parece más a un hombre, tiene cuerpo de hombre pero está tapada con algo, no se le ve la cara, pero se para como una mujer.

Iván: en las dos imágenes se repite el juego de...

Su: si, en las imágenes se ve este juego de tener dos órganos sexuales, aparentemente son mujeres, tienen formas de mujer pero con el órgano masculino.

Su: en la tercera es un hombre desnudo, con medias no está muerto pero lo sorprendente es que no tiene cabeza, entonces es imposible que no esté muerto pero en cambio no se cae entonces eso llama la atención que no tenga cabeza pero que tenga una actitud de estar vivo porque esta la mano cogida así...

Iván: ahora esta de aquí

Su: esta es una mujer, no cierto que tiene un velo eh su en una mano no sé si está cogiendo, no sé si es la sombra, es una sombra que esta atrás, un espejo, está caminando y arriba esta como un tiene un velo como con un barco y las manos de la mujer en cambio tienen como que fuera una daga pero si le ves en otro lado no es como una daga si no como una sombra, y todo está oscuro solo el cuerpo de ella reluce..

Iván: que mas...

Su: y está muy femenina y tiene por un lado lo femenino y por otro lado la daga así esa actitud medio desafiante o sea es por un lado la sensibilidad y por otro lado como lo desafiante, ah y también tiene dos....en el uno de los senos tiene dos pezones , o sea es como una especie de deformidad,

Iván: pero que aun así no ha dejado de ser....

Su: femenino claro...o sea es lo imperfecto del ser humano y también hay una...el pelo es bien llamativo porque es un pelo que no es común, y en los dos brazos también se nota esa oposición por un lado lade la tela y por otro lado esto que parece una daga

Iván: ya , ahora esta de aquí

Su: la quinta, este es más sorprendente porque es un hombre, un joven no cierto que está cortado los brazos, y esta herido, tiene como una herida en el vientre

pero esta suavemente virado para un lado está como escondido los brazos si es sorprendente muy delgado, demasiado delgado...

Su: la 6 es un pie, atrás parece que habría otro pie pero es como cortado, es bien impresionante porque tiene como clavos que han sido como colocados en el pie y el pie como que ha sido quebrado sin forma sin nada ..pero es un pie que no se podría decir que esta muerto si no es vivo pero también está muerto, si es bastante impactante... este pie

Iván: o sea esta parte del pie te hace pensar en una parte que no ha perdido su vida lo que ..

Su: si lo que le pone.... O sea tiene vida pero también no es posible porque está quebrado así sin forma pero también es un.... tiene vida en el sentido que se le ve vital...es un pie con una forma, no está tieso totalmente no está rígido, a pesar de estar con lastimados y todo...

Iván: en el caso de esto?

Su: en el caso de este, esto sí, este si no entendí, esto parece una cabeza, es una cabeza una boca pero parece de alguien deforme, es la boca no cierto es como una osamenta , un hueso, pero también el cráneo esta medio roto en la parte frontal, en la occipital que hay el hueso pero es como que le sacaron mira entonces es bastante impresionante...

Iván: que lectura te da ver aquí algo con relación a Picasso

Su: ehh mmm no me llama la atención me parece que ..mmmm....no no... no me llama la atención,

Iván: no ves algún juego de líneas cubistas o algo dentro de esa imagen que se asemeje tenga relación?

Su: a ver de líneas cubistas, si se podría decir, si...tal vez si o sea lo que hacia Picasso era sacar como lo esencial no...si podría ser si claro. pero no le veo mucha relación.

Iván: y esta de la mano?

Su: es un niño o una mujer pequeña seguida por un como se llama este cabrío , pero este cabrío no está en son de ataque si bien ella esta , ella se siente como atacada como que grita, ella esta desnuda, pero el animal no está queriéndole atacar pero podría ser que el sienta y ella tiene algún miedo a eso porque a ella se le ve como nerviosa, pero el animal no está asustado, ósea como sereno, no está queriéndole atacar, simplemente esta así pero el esta como en una pose, como que le invita a ella a algo y ella se niega.

Iván: esta de acá es un bodegón

Su: este bodegón si me llama la atención, es la misma idea del otro no? O sea este está vivo el brazo, pero no puede estar vivo porque está roto , hay uvas y está sosteniendo un reloj en ese sentido da como la vida pero acá ay la contraposición media que te pone nerviosa porque está quebrado es un brazo quebrado, entonces por un lado si tu le ves la mitad, hay la vida y por otro lado tu

le ves que es un brazo roto, sostenidas por unas uvas, entonces es como que esta lo vivo y lo muerto, la muerte.

Iván: con relación al tiempo también?

Su: si, puede estar relacionado con el tiempo y también puede estar relacionado con el tiempo pero también en .. acá hay flores está relacionado también con lo de arriba sea y las uvas y las flores , es como que el brazo fuera una especie de macetero, que alberga flores....

Iván: un recipiente de vida...

Su. Un recipiente de vida que no es vida porque está roto...

Iván: mmm....este de aquí

Su: ya, este es un hombre gordito, la mitad de este hombre esta como quebrado, o sea es como que hubiese perdido el cerebro y en vez del cerebro tuviera como un macetero , o sea en vez de cabello tiene un macetero es bien loco este hombre, bien irreal, pero el hombre está cerrado, esta como en una introspección él, pero si tú te fijas acá él no tiene, tiene esta parte que es su cerebro completo pero acá es como que le hubieran sacado un pedazo de cerebro, pero no está muerto porque está cerrado los ojos es como que estuviera superpuesto mira como que fueran dos cosas mira, si miras acá es su cerebro que está cortado pero si miras acá es desde la frente que está cortado y atrás hay otra sombra .

Iván: no te parece que es el macetero de esas flores?

Su: es el macetero de esas flores....si...es el macetero pero es algo vivo, es una carne que está viendo a las flores..y tiene arrugas es bien curioso esto ...

Iván: esta de aquí es una reinterpretación de una obra de un pintor que se llamaba Arcimboldo que era pintor..y él lo q cambia es..el jugaba, el hacia los retratos con frutas en sus cabezas todo eso entonces el usa esta misma idea a través de la fotografía con partes reales.

Su: esta chévere pero si tu le logras ver es todo lo que tiene son plantas pero el rostro es un rostro de un ser que está vivo , está dormido sea en todas las fotografías se repiten lo mismo son seres vivos que sirven para que crezcan plantas, para que crezcan flores para que crezcan otras vidas

Iván: y que piensas del uso de estas personas que están muertas' Son cadáveres son pedazos de caras, son seres que ya están muertos y el ha usado para reinterpretar y usar para estas cosas...

Su: o sea me parece interesante podría significar tal vez que la vida continúa de otras formas, que la vida no desaparece un poco se puede transformar, tal vez eso pueda significar en el fondo que la vida que los seres humanos morimos pero estamos en un continuo transformación que nos hace otro ser...otro diferente

Iván: Y este es el autorretrato del artista.

Su: El artista se tapa no cierto pero en medio de su centro también pone una especie de Cristo, en su,, esta parte de aquí es un Cristo que también da como

una forma de ...como que asusta en realidad... o sea te llama la atención, pero también te asusta...

Iván: te rompe la sensibilidad.

Su: si te rompe porque no sabes si estar alegre o no, por las plantas o por

Él y lo mismo su cara expresa eso.... Porque desde su nariz sale un crucificado.

Entrevista a Santiago Padrón Escritor y Laura López ex fotógrafa de crónica roja

A qué llamar arte, debe ser bonito, agradable?. A que llamamos buena foto?

No podemos contestar preguntas tan vulgares, cuando sabemos que el arte fotográfico, aunque hay quienes insisten que la fotografía no es un arte, va más allá de estándares establecidos, el arte es arte y no cumple gustos sino reproduce la voluntad de purgar. Como receptores debemos posicionar nuestras inquietudes, que al final son las que nos permitirán disfrutar o no de una obra.

Bajo los parámetros de las palabras anteriores. Qué hace Witkin?

Tal vez sea cuestión de interpretación madura de una obra o tal vez sólo el azar de un mismo tiempo y espacio, así entonces, imagino a la masa, la vulgaridad, y diría que Witkin es obscuro, macabro, y hasta que su obra es hiriente a la integridad humana, y no me aparto de ese criterio, pero arrogante sumaría un cúmulo de valores adicionales a los antes correspondidos. Este fotógrafo, será que por testigo de un accidente automovilístico en el cual una niña fue decapitada, es que la muerte se le resignifica y tiene vida, tiene arte...va más allá.

Puedo hablar sobre las características obvias de las fotos de Witkin y de lo que ellas me produce a mí como ex fotógrafa de crónica roja. No voy a decir que me producen horror, porque estoy consciente de que la muerte es algo seguro desde que nacemos, más bien escribiré la admiración que me produce, porque Witkin me ha hecho reaccionar sobre el arte y que las fotos no tienen olor, pero pueden lastimar tu olfato, no tienen sonido pero te aúllan desgarradas, no tienen ojos y te miran de otras dimensiones. Así que todos podemos acercarnos a ellas aún cuando lo que se haya fotografiado tenga mal aspecto.

Su perfecta recreación de la línea entre la vida y la muerte resulta sutil. La mutilación de los cuerpos me hace notar que nuestra existencia no es perfecta, porque en la mutilación hay un efecto de ausencia, como que en cada momento perdemos parte de nuestra humanidad, o se hace el vacío como posibilidad de un nuevo nacimiento. Las ventanas que nos presenta traspasan los espejos y purgatorios. Witkin resucita ceremonial cada uno de los aspectos de la cultura y le aplica la suspicacia de lo macabro. Resulta rico ver cada cuadro y las comparaciones que de cada uno resulta. Es un juego de emotividades extremas que culminan con la naturalidad de las posturas.

A continuación una breve descripción de cada foto

Foto 1

La animalidad se manifiesta: tres sentidos claros, el cuerpo de mujer con falo, la mirada atenta del perro, la pose que incomoda e inquieta. Las sombras recrean y los documentos gráficos apoyan.

Foto 2

La composición rectangular y una pose de camaradería. Un Trío? Claro que no, son los que quieren ser, pero ellas o ellos no lo quieren ver o no se dejan ver el rostro. Podio asexuado.

Foto 3

La postura de la paz, la tranquilidad que no necesita de un gesto. Para que tener cabeza si no la vas a usar? Ni en la muerte, ni en la vida se debe pensar mucho si basta la postura.

Foto 4

Mujer debes ser apuñalada. Marina, vivaz. La Venus. Lo clásico y lo conquistado. La serenidad congela, el fondo cobija de cueva.

Foto 5

Escultura sin brazos teatralizando humanos. Fondo de exteriores de un gran encuentro en la ladera, con el cielo nublando una media luna. Estructura clásica.

Foto 6

Los clavos se hunden en nuestro caminar del otro lado del espejo. Flores, manojos de espárragos y sombras, manchas, rayas, flores difuminando la oscuridad. Lo cotidiano de un arreglo de mesa luego de la crucifixión.

Foto 7

Foto, pintura y recreación se unen para regalarnos un trofeo mental. El soporte de la convivencia de la dualidad. Mortal – inmortal.

Foto 8

Gemidos espeluznantes de la sexualidad feminista. La cabra laureada somete a su ninfa en las raíces El entorno medieval hace de la composición rica y fugaz.

Foto 9

Es el final o el comienzo? Todo está dicho. Una mano omnipotente traza nuestro tiempo. La naturaleza acompaña el extremo de su corporeidad. El caos domina y acompaña.

Foto 10

Los adornos y las posturas ocultas hacen de la mente humana un cofre de desgracias. Las flores y las frutas se alejan del horror y brillan con el gesto compungido .

Foto 11

La maraña de lo irreal transforma, hace soñar. Hay mucho en la mente humana que asusta. En el cuadro fotográfico parece rebosar el medio: Las raíces, las ramas, las hojas nacen mientras el sueño refresca el rostro.

ARTIST STAND

gallery show:

Iván Zambrano

EFÍMERO

En esta muestra intervienen las reflexiones y reacciones ante mis lecturas acerca de la vida, la muerte y la diferencia; utilizando el medio fotográfico análogo y digital.

Durante el periodo de experimentación con los negativos y el revelado he logrado obtener imágenes de una fidelidad en el contraste y las transparencias que los medios tecnológicos no ofrecen.

Las construcciones sociales influyen nuestra mirada, este fenómeno saca a flote tabúes, el miedo a lo que escondemos; estas construcciones se enmarcan en un sistema cuyas prácticas y discursos polarizan al mundo que no nos permite ver o entender la diversidad y los matices existentes en la vida.

Miércoles 16 de mayo de 2012 - 19h30
Lugo N24-232 y Guipúzcoa
La Floresta

