El cuerpo

> *“Tal vez sea lo único que finalmente tengamos: el cuerpo. Un cuerpo como superficie habitable, una casa, una morada donde cobijarse, un lugar donde vivir. Y también una identidad y un sexo. Y a partir de ahí, el mundo. Todo gira en torno a estos cuerpos, algunos divinos, otros celestiales y, la mayoría, simplemente humanos.”*
>
> *Rosa Olivares, “Lección de anatomía”*

Un alto tanto por ciento de las fotografías hechas en el pasado, en el presente y en el futuro tiene como objeto al ser humano, y de esta cantidad, dejando aparte el retrato y la fotografía de reportaje, un buen porcentaje trata sobre el cuerpo, un tema que ha atraído el interés de las artes plásticas y visuales desde sus orígenes.

Separar el tema del cuerpo del género del retrato no siempre es fácil, ya que la frontera que existe entre ambos es permeable y en ocasiones poco definida, por eso frecuentemente muchos fotógrafos que trabajan sobre el cuerpo procuran dejar el rostro fuera de campo (o al menos la mirada) u ocultarlo de alguna manera. De lo que no cabe duda es de que se trata de dos géneros distintos y complementarios.

La representación del cuerpo humano se asocia habitualmente al género del desnudo y, aunque no todos los discursos visuales sobre el cuerpo estén necesariamente desprovistos de ropa, un gran número de ellos lo están, ya que parece lógico pensar que, si se trata del cuerpo, la mejor manera de mostrarlo sea exento de ropajes y accesorios.

El canon de belleza y el género del desnudo

A lo largo de la Historia del Arte la representación del cuerpo humano desnudo ha sido una constante, con altibajos, con zonas oscuras marcadas por las prohibiciones y los tabúes, variables a lo largo de los siglos y las culturas.
El desnudo como género artístico nace en la Grecia clásica. En palabras de **Kenneth Clark** (*“El desnudo*”, editorial Alianza Forma):
“¿Qué es el desnudo?” Es una forma de arte inventada por los griegos en el siglo V, del mismo modo que la ópera es una forma de arte inventada en Italia en el siglo XVII. (…) el desnudo no es un tema del arte, es una forma de arte”

El arte griego gira fundamentalmente en torno a la escultura, que tiene como tema principal la representación de su dioses y atletas, lo que determinó una estética marcada por la búsqueda de cuerpos armónicos y perfectos que continúa en nuestros días, especialmente en la fotografía de moda. Los cánones de **Polícleto, Praxíteles o Lisipo** marcaban un modelo de cuerpos ideales en los que resultaba muy difícil, o imposible, encajar los de carne y hueso de la mayoría de los mortales; de igual manera la fotografía de moda propaga los nuevos cánones en los que, sin ayuda de la cirugía estética y Photoshop, hasta a las “top Models” les resulta complicado adaptarse a ellos.

En la Edad Media el desnudo quedó relegado apenas a algunas representaciones de Adán y Eva en el Paraíso, pues el pensamiento religioso de la época seguía la idea de **Platón** de que el

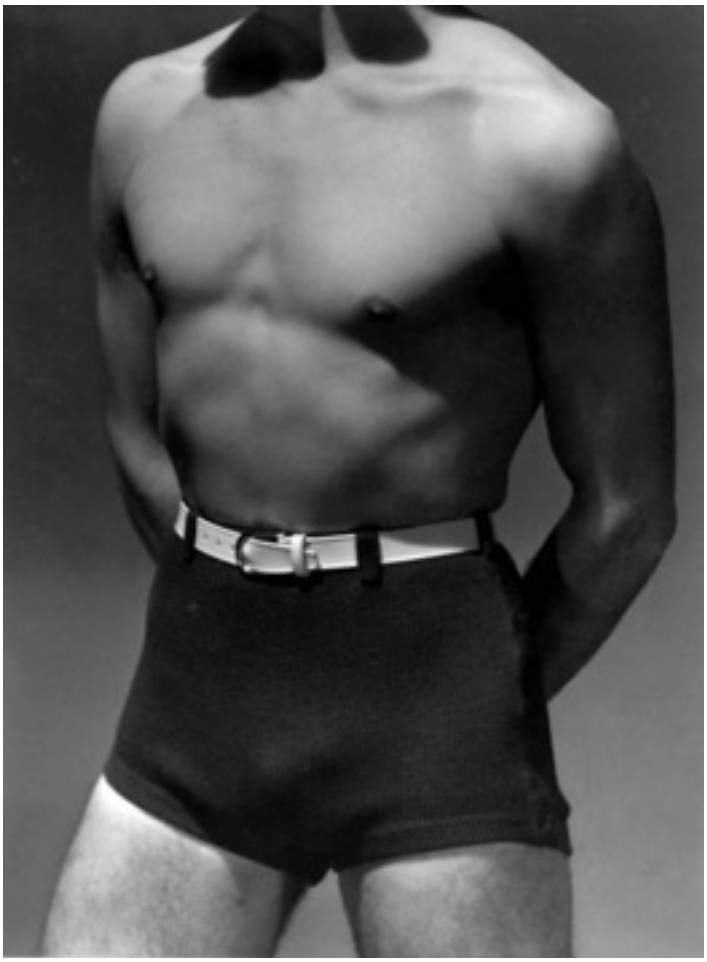
cuerpo es *“la tumba del alma”.* Habrá que esperar al humanismo renacentista para retomar la representación del cuerpo desnudo.
Los renacentistas recuperan y amplían los cánones griegos (como el canon de Vitruvio de **Leonardo**), pero también empiezan a introducir la idea de que pueden existir otras formas corporales distintas e igualmente bellas. **Durero** se opone al canon clásico único y busca otros tipos de belleza: *“No existe un hombre en la tierra capaz de emitir un juicio definitivo sobre cual es la forma más bella del hombre, eso sólo lo sabe Dios…”*
Vincenzo Danti mantiene el canon, pero añade que existe una *“parte oculta de belleza corporal”*, una cierta imperfección, a la que llama “*grazia*”. El artista debe ser capaz de captar esa “gracia”

La representación del cuerpo humano desnudo, especialmente el masculino, será perseguido con mayor o menor ahínco a partir del S. XVI, cuando se crea la Inquisición. A los frescos de **Miguel Ángel** en la Capilla Sixtina se les pintará telas que oculten los órganos sexuales y a las estatuas clásicas masculinas se les amputarán. Sólo será mínimamente tolerada la visión del cuerpo femenino joven como símbolo de “pureza”, y hasta hoy en día la mayor parte de la fotografía de moda y publicitaria o las publicaciones fotográficas sigue esa norma; cada cierto tiempo todavía podemos asistir a escándalos y polémicas generados por publicitarios o artistas que muestran cuerpos “no canónicos” (cuerpos ancianos, obesos, enfermos…) o desnudos masculinos donde se vea el sexo.

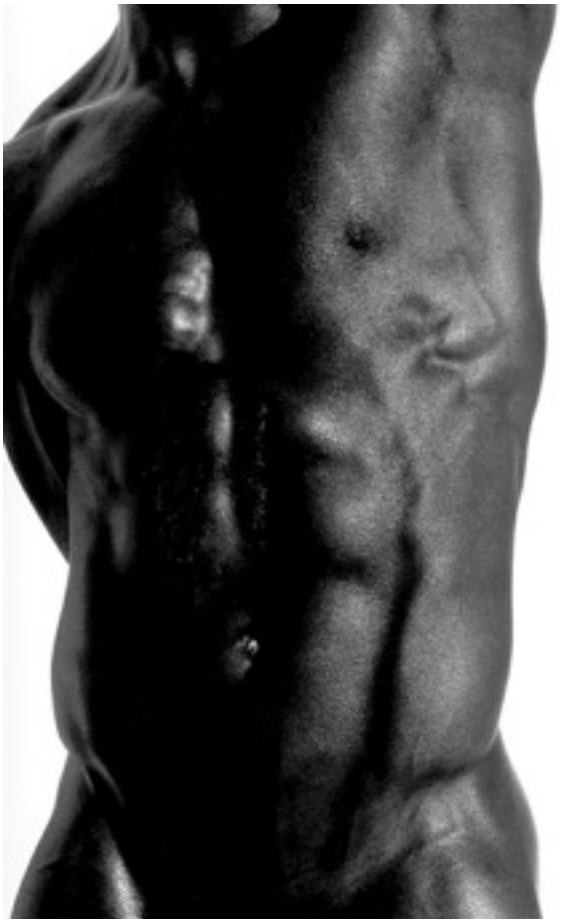
El desnudo en fotografía empezó a normalizarse hacia finales del S. XIX a partir de las imágenes científicas, por un lado, y de la imitación de las poses de la pintura y la escultura clásica por el otro. Frecuentemente, las fotografías eróticas, masculinas y femeninas, pasaban el filtro de la censura de las puritanas sociedades de la época gracias al pretexto de lo artístico. Tal fue el caso del **Barón Von Gloeden**, quien se instaló en Sicilia y fotografió a más de 3000 adolescentes y jóvenes de Taormina en poses inspiradas en los efebos de la Grecia clásica. Von Gloeden no tardó en ganarse una discreta fama entre la aristocracia y las realezas europeas, entre los que contaba con importantes clientes.

WILHELM VON GLOEDEN

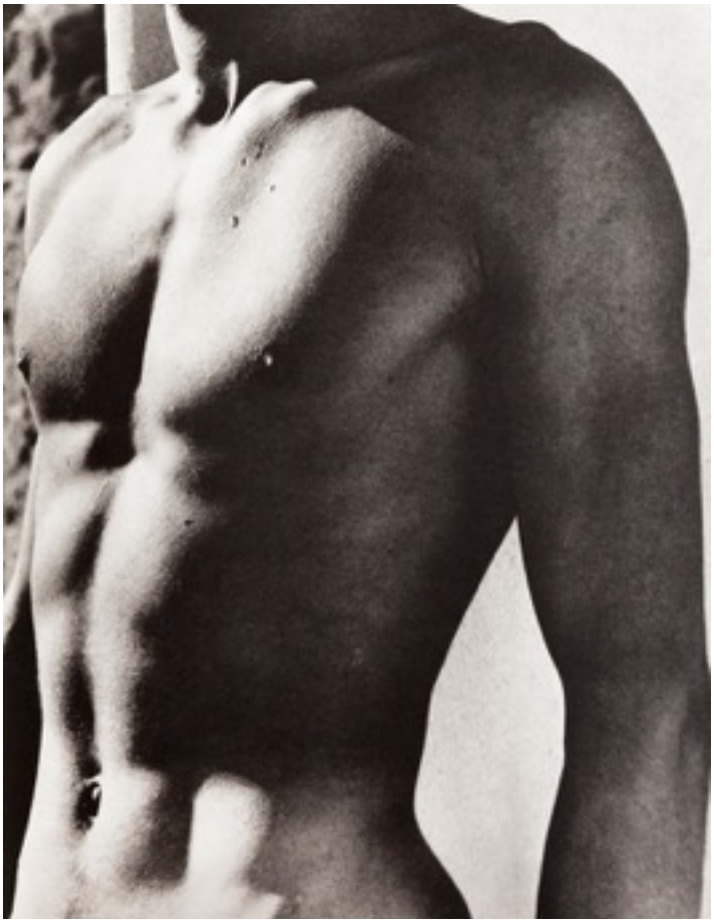
El repertorio icónico de las poses marcadas por la tradición artística ha continuado vigente, casi sin interrupciones, hasta nuestros días.



GEORGES HOININGEN HUENE 1931



HERB RITTS



HERBERT LIST, JUNGE MÄENNER

HORST P. HORST, ODALISQUE (1943)

GARCÍA ALIX, ELENA MAR ODALISCA EN MI PATIO, 1987

CARL FISCHER, MUHAMMAD ALI, 1967

El canon de belleza corporal, especialmente el femenino, ha variado mucho a través del tiempo y, como sabemos, el actual está marcado por la delgadez, el aumento de pecho y la piel sin imperfecciones, características que son sistemáticamente creadas en Photoshop por los fotógrafos de moda y sus retocadores

La artista italiana **Anna Utopia Giordano** utiliza Photoshop para actualizar las representaciones de Venus en los cuadros renacentistas y barrocos, en una clara sátira a la imposición del canon estético de nuestra época

ANNA UTOPIA GIORDANO. TIZIANO, VENERE DI URBINO

ANNA UTOPIA GIORDANO. BOTTICELLI, LA NASCITA DI VENERE

ANNA UTOPIA GIORDANO. ALEXANDRE CABANEL, THE BIRTH OF VENUS

El mundo de la moda y la publicidad se ha construido fundamentalmente sobre cánones de belleza y grados de erotismo destinados fundamentalmente al imaginario masculino, por lo que algunos fotógrafos, como **Helmut Newton**, han sido calificados de sexistas desde la crítica feminista. Pero como veremos a continuación, cada vez más autores van incorporando otras tipologías corporales más cercanas a la media de la población. Podríamos decir que quizás estamos asistiendo al principio del fin del canon único.

HELMUT NEWTON

La representación “naturalista"

Frente a la llamada “tiranía de la moda” por los medios de comunicación, son cada vez más los ciudadanos y colectivos diversos que alzan sus voces contra la estética de la delgadez y la idealización corporal creada mediante las herramientas digitales para el mundo de la publicidad y la moda, tanto es así que cada vez son más las empresas, publicaciones y fotógrafos que comienzan a incorporar modelos de “tallas grandes” a sus imágenes. El caso más paradigmático es el del afamado *Calendario Pirelli.* La conocida empresa de neumáticos elabora cada año desde 1964 un calendario realizado por los mejores fotógrafos de moda y las mejores modelos y actrices del momento; el calendario, que es conocido por su calidad estética de imágenes sensuales o abiertamente eróticas de notorias bellezas femeninas, ha dado un giro sorprendente en la edición para el 2017, donde **Peter Lindberg** (fotógrafo veterano en el calendario) renuncia al retoque de sus fotos en Photoshop y el criterio de selección de las modelos ya no es el de su juventud y belleza convencional sino que, predominantemente, lo forman mujeres mayores conocidas por sus méritos artísticos o intelectuales. Lindberg declaró: *"En una época en la que a las mujeres se les representa como embajadoras de la belleza y la perfección, he pensado que era importante recordar que existe una belleza diferente, más real y auténtica, no manipulada por la publicidad ni por nada” (…) ”Como artista siento la responsabilidad de liberar a las mujeres de la idea de la eterna juventud y de la perfección. El ideal de belleza perfecta que promueve la sociedad es un objetivo inalcanzable"*

EL FOTÓGRAFO TERRY RICHARDSON POSA CON LAS MODELOS DEL CALENDARIO PIRELLI 2010

PETER LINDBERG, CALENDARIO PIRELLI 2017

El cambio de rumbo del mítico calendario erótico se venía gestando en los años anteriores. En la edición de 2015, a cargo de **Steven Meisel**, entre las imágenes de cuerpos canónicamente “perfectos” figuraba la modelo de tallas XL **Candice Huffine** quien, junto a otras modelos de proporciones similares, como T**ara Lynn**, ya abren frecuentemente las portadas de prestigiosas revistas de moda como *VOGUE* o *ELLE.*

STEVEN MEISEL, CALENDARIO PIRELLI 2015. ANNA EWERS (IZQUIERDA) Y SASHA LUSS

STEVEN MEISEL, CALENDARIO PIRELLI 2015, CANDICE HUFFINE

LA MODELO TARA LYNN EN LA REVISTA ELLE

Fuera del mundo de la moda un buen número de fotógrafas y fotógrafos llevan tiempo visibilizando los cuerpos que las normas sociales imperantes desde hace siglos han etiquetado como "obscenas" (en el sentido etimológico de "fuera de escena", lo que no se mira): viejos, enfermos, discapacitados físicos, los que se apartan de los cánones al uso o, simplemente, los cuerpos masculinos. No olvidemos que, como comentábamos más arriba, incluso en los periodos más intensos del fundamentalismo religioso occidental, el cuerpo femenino joven era de las pocas representaciones del desnudo que aceptaba la censura.

La norteamericana **Jade Beall** trabaja en la mayoría de sus series con la diversidad de las tipologías de los cuerpos reales, sin idealizaciones ni retoques, donde busca la belleza en cuerpos ancianos, como en *"Beautiful Bodies of Elders"*, o en los efectos físicos del parto en los vientres de madres recientes, como en *"Women: Mothers and Lovers"*

JADE BEALL, *BEAUTIFUL BODIES OF ELDERS*

JADE BEALL. *MEN, WOMEN AND CHILDREN*

JADE BEALL, *BEAUTIFUL BODIES OF ELDERS*

JADE BEALL. WOMEN: MOTHERS AND LOVERS

El fotógrafo chino **Shen Wei** dice de su serie "*Almost Naked*":

"Almost Naked" es una serie de retratos que exploran la identidad y la sexualidad en America. Inspirado por mi educación en la conservadora China, y motivado por mi pasión para comprender la complejidad de la emoción, el deseo, la introspección y el instinto."

SHEN WEI, ALMOST NAKED

SHEN WEI, ALMOST NAKED

SHEN WEI, ALMOST NAKED

SHEN WEI, ALMOST NAKED

El japonés **Manabu Yamanaka** explora la vejez y la enfermedad

MANABU YAMANAKA

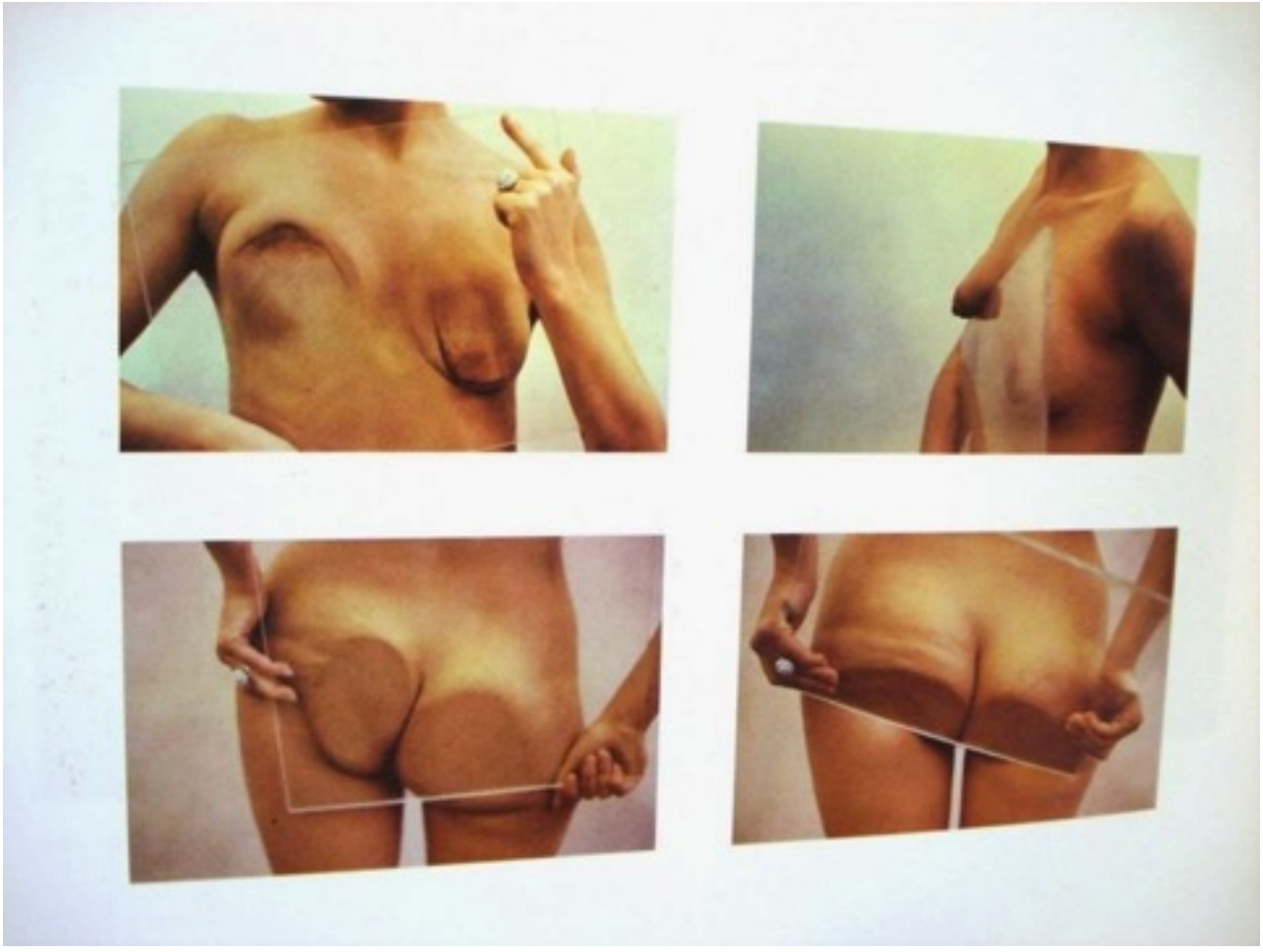
Políticas del cuerpo: el cuerpo como campo de batalla. Feminismo y Fotografía Queer

Sin duda, y por razones obvias, desde donde más se combate el canon de belleza femenino es desde el campo del arte feminista, al que ha venido en los últimos tiempos a sumarse la llamada "Teoría Queer", con la que comparte varios objetivos y que ha asumido como propia la consigna de **Barbara Kruger**: "*tu cuerpo es un campo de batalla".*
El término anglosajón *"Queer"* se ha adoptado tal cual en muchos los idiomas, ya que incluye varios significados que, por ejemplo en castellano, requerirían de varios términos para poder describir lo mismo. *Queer* significa *extraño*, *raro*, pero también era un término despectivo usado como insulto en el ámbito anglosajón del S. XIX hacia los homosexuales masculinos, quienes a finales del siglo XX empezaron a utilizarlo entre ellos mismos con orgullo. Actualmente designa no sólo al colectivo LGTB sino a todo el que se sale de lo "normal", lo establecido, oponiéndose a lo patriarcal, independientemente de su orientación sexual.

BARBARA KRUGER. "TU CUERPO ES UN CAMPO DE BATALLA"

Las primeras propuestas fotográficas feministas no vienen de la mano de fotógrafas propiamente dichas, sino del campo de las *Performances* de los años 60 y 70. Pero, como ocurre con la mayor parte del arte conceptual, al tratarse de intervenciones artísticas efímeras necesitan la intervención de la fotografía para poder ser documentadas, lo que ha convertido al arte conceptual y la fotografía en actividades difícilmente separables.

La artista cubana **Ana Mendieta** hizo de su cuerpo la principal herramienta para la práctica artística a través de sus performances. Las intervenciones de Mendieta, que murió de forma tan trágica como la mayor parte de su obra, no sólo van dirigidas a la crítica feminista, pero ésta ocupa una parte muy importante en su discurso artístico, que trata de la identidad femenina y la violencia.



ANA MENDIETA

ANA MENDIETA, RAPE SCENE,1973

Las "*performers*" feministas posmodernas tienen un componente visual mucho menos dramático, incluso humorístico, a través de la ironía y la sátira.
Las corrientes "queer" como el "*posporno*" utilizan la imagen de la pornografía de manera irónica para reivindicar formas de sexualidad no marcadas por la dominación masculina. Una de sus iniciadoras fue **Annie Sprinkle**, ex-prostituta y actriz porno quien con la ayuda del fotógrafo **Wink van Kempen** pasó al campo de la performance artística.

ANNIE SPRINKLE. ANATOMÍA DE UNA PIN-UP 1984

ANNIE SPRINKLE

Dentro de la fotografía Queer, y miembro ella misma de esta comunidad, es de destacar la norteamericana **Catherine Opie.**

CATHERINE OPIE

CATHERINE OPIE. PERVERT, AUTORRETRATO

La canadiense **JJ Levine**, fotógrafa y transexual, retrata el mundo *Queer* a través de retratos individuales y de parejas en su serie "*Queer portraits"*

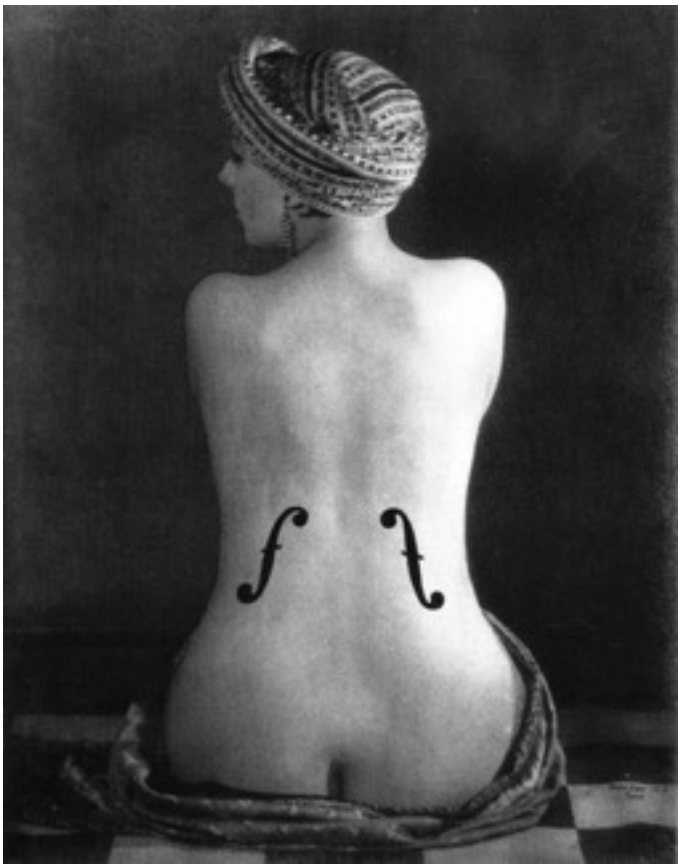
JJ LEVINE. QUEER PORTRAITS

JJ LEVINE. QUEER PORTRAITS

JJ LEVINE. QUEER PORTRAITS

El cuerpo como forma

Durante los años 20 del siglo pasado las Vanguardias, en su búsqueda de la forma, incluyeron el cuerpo humano dentro del repertorio de recursos para la creación de nuevos lenguajes visuales. El cuerpo era una excusa para los juegos formales, como los vegetales, los minerales o las máquinas.



MAN RAY, LE VIOLON D´INGRES, 1924

EDWARD WESTON, CHARIS, SANTA MÓNICA 1936

Durante todo el siglo XX y en la actualidad muchos fotógrafos han continuado trabajando con el alfabeto formal iniciado por las primeras Vanguardias

ROBERT MAPPLETHORPE

HERB RITTS. PIERRE AND YURI, LOS ANGELES,1999

HERBERT RITTS, NAOMI CAMPBELL

WACLAW WANTUCH

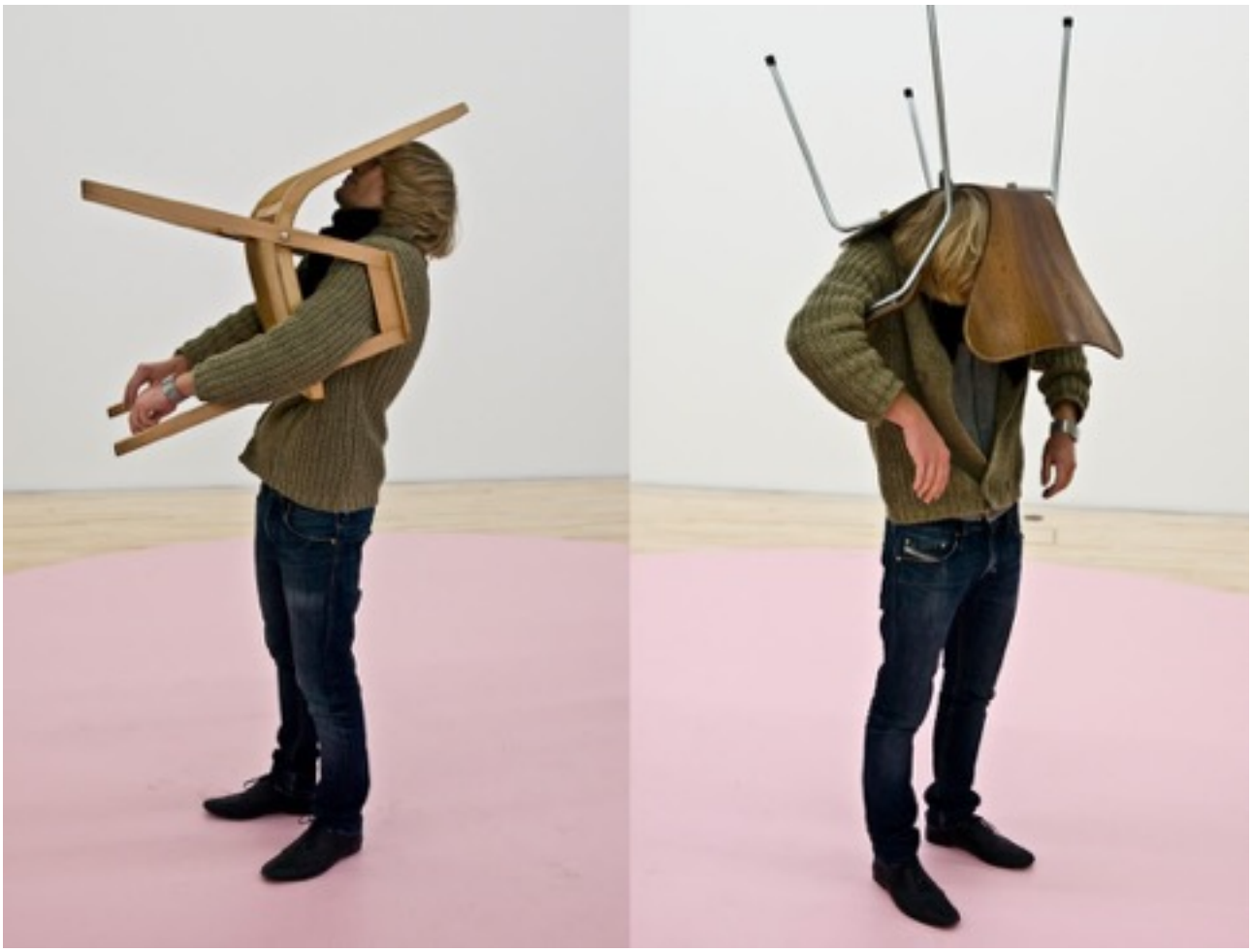
WACLAW WANTUCH

Las relaciones entre la escultura y la fotografía han sido históricamente muy fructíferas. Algunos escultores, como el islandés **Sigurdur Gudmundsson**, además de trabajar con los materiales propios de su actividad, comenzó en los años 70 a realizar performances mezclando personas y objetos que son congelados permanentemente por la fotografía.

Farfisa

SIGURDUR GUDMUNDSSON, EXTENSION 1974

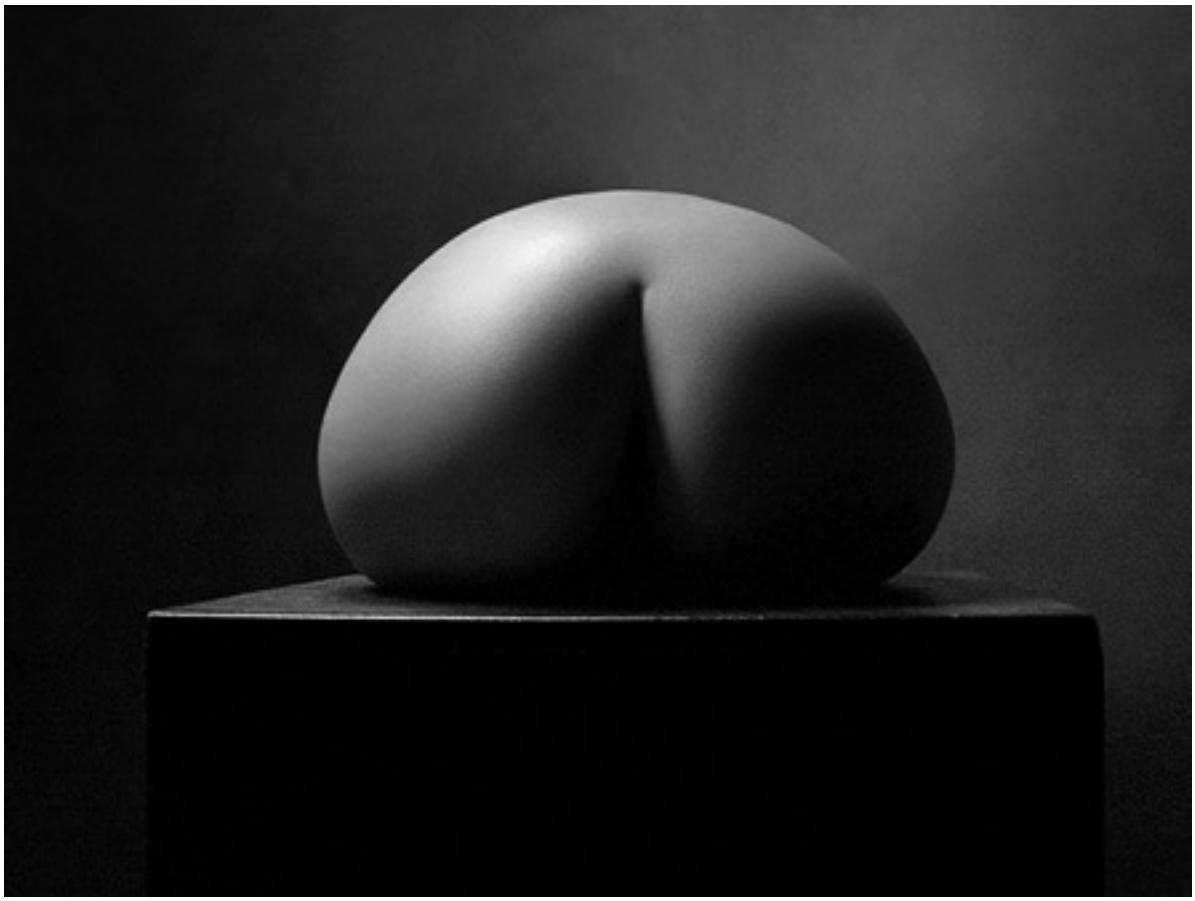
En la actualidad, el también escultor y fotógrafo austriaco **Erwin Wurm** trabaja en una línea similar creando situaciones inverosímiles creadas para la cámara, en lo que él llama *“esculturas de un minuto”*



El fragmento

El fragmento es una característica propia del arte contemporáneo, que tomó de los cortes fotográficos iniciados a finales del S. XIX, y que la fotografía del S. XX convirtió en una de sus características específicas. Las Vanguardias asumieron la visión fragmentaria como una buena manera de conseguir la objetualización y la abstracción del cuerpo que buscaban.
Muchos fotógrafos lo utilizan, no tanto como forma de abstracción sino como manera de centrar el discurso en el tema del cuerpo: eliminado el rostro, con su poder expresivo y su capacidad para atraer toda la atención, se pueden separar fácilmente el retrato y el cuerpo como géneros independientes.

EDWARD WESTON



WACLAW WANTUCH

WACLAW WANTUCH

EIKOH HOSOE

MONA KUHN

LUCIEN CLERGUE, LA CAMARGUE

RAFAEL NAVARRO, PAREJAS

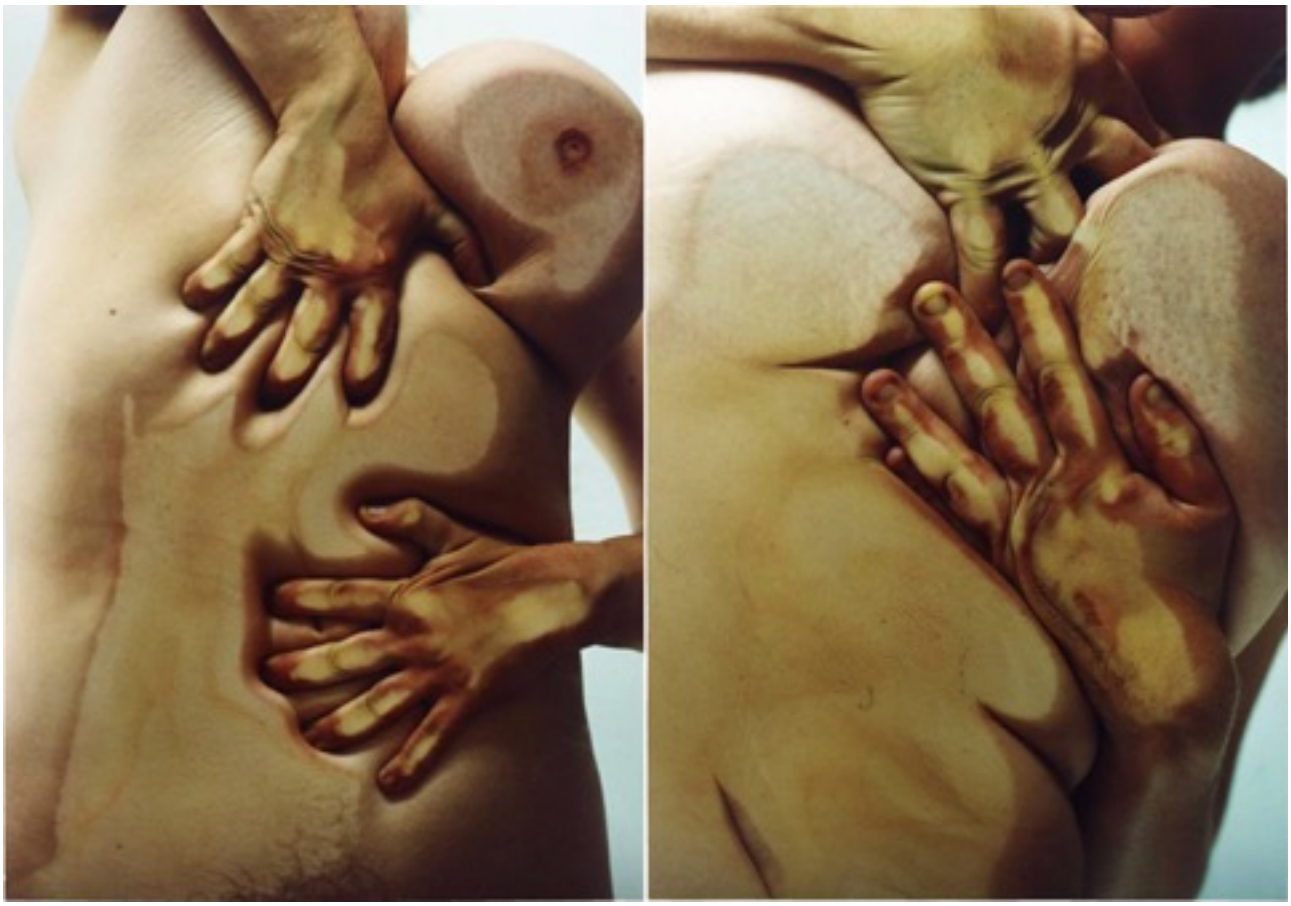
RAFAEL NAVARRO, LAS FORMAS DEL CUERPO

Distorsiones

Además de la fragmentación, otra de las maneras que crearon las Vanguardias para objetualizar el cuerpo fue la de las distorsiones. En los años 30 **André Kértész** llevó a cabo una serie de fotografías de desnudo reflejados en planchas metálicas deformadas, a modo de espejos grotescos.

En los años 40, el británico **Bill Brandt** comenzó a fotografiar desnudos utilizando un objetivo gran angular a corta distancia, lo que provoca perspectivas distorsionadas.

En 1995 la pintora **Jenny Saville** y el fotógrafo de moda **Glen Luchford** comenzaron la serie *“Closed Contact”*, una co-elaboración donde jugaban con las distorsiones del cuerpo producidas sobre un cristal.



En su reciente serie *“Human Dilatations_Compositions, Suspension and Monoliths ”*, el fotógrafo suizo **Roger Weiss** utiliza herramientas digitales de Photoshop recomponiendo cientos de fotografías de fragmentos corporales para componer una única imagen deformada, que en algunas de sus variantes se basa en las tipologías de las Venus paleolíticas

Los otros

Desde hace miles de años los humanos hemos sentido la necesidad de crear objetos a nuestra imagen y semejanza, que han tenido muy diferentes funciones a lo largo de la historia, como dobles, como “alter ego”, como juguetes para ensayar la maternidad, como herramientas para las prácticas mágico-religiosas, como sustitutos de todo tipo de actividades…
La fotografía no ha sido ajena a la atracción por la escultura, los maniquíes, los muñecos… De nuevo, el origen de las influencias sobre la fotografía contemporánea está en las Vanguardias históricas, especialmente en el Surrealismo, que veía en las imitaciones del cuerpo humano una forma de liberar las pulsiones subconscientes relacionadas con el erotismo y la muerte.
El polaco-alemán **Hans Bellmer**, escultor, pintor y fotógrafo, fue conocido por sus fotografías casi obsesivas de las muñecas con claros atributos sexuales que él construía (o reconstruía, o deconstruía).

Décadas después, el francés **Bernard Faucon** ha elaborado la práctica totalidad de su trabajo construyendo escenas con maniquíes de adolescentes, que a veces hace interactuar con otros de carne y hueso.

BERNARD FAUCON, LE PETIT DEJEUNER

La neoyorquina **Laurie Simmons** ha realizado entre 2009 y 2011 la serie *"The Love Doll"*, en la que retrata y documenta, como si se tratara de un ser real, escenas "cotidianas" de una muñeca de latex fabricada para prácticas eróticas que compró en Japón.

