

TRABAJO DE GRADUACIÓN

AÑO: 2022

RETRATOS DE CERÁMICA EN LA ERA DIGITAL

Alumna: De Candia, Angela
E-mail: anyulina93@gmail.com
Celular: 221-6718694
DNI: 37.212.926
Legajo: 71520/1

Profesora Titular: Thompson, Florencia
Adjunta: Silvia Mariana de la Cuadra
Jefa de Trabajos Prácticos: Jouliá Estefanía
Ayudante: Aguilar Hugo

Moldes, modelados, réplicas y tecnología digital
como constructores de identidad.

Resumen

El presente trabajo de graduación *Retratos de cerámica en la era digital*, de la Licenciatura de Artes Plásticas con orientación en cerámica, aborda el concepto de belleza hegemónica, en relación con la utilización de filtros fotográficos dentro de las redes sociales. La obra propone un vínculo entre el soporte físico de la cerámica y los dispositivos móviles, a partir de una instalación performática de máscaras realistas, fotografías impresas, objetos de uso cotidiano y registros audiovisuales en internet.

Palabras clave

Cerámica, estereotipos, máscaras, filtros, retratos.

Desarrollo

Retratos de cerámica en la era digital, se presenta como una instalación performática participativa, que vincula la utilización de dispositivos móviles, el diseño digital, la fotografía y una serie de máscaras de cerámica colocadas sobre un maquillador, con el objetivo de promover una reflexión sobre los mecanismos tecnológicos que utilizamos dentro de la virtualidad para la construcción de una identidad parcial, basada en retratos y selfies con distorsiones digitales sobre nuestros cuerpos.

La obra representa la problemática de la disociación corporal y la obsesión por las cirugías estéticas, relacionadas a la utilización de filtros con cambios de apariencia para el embellecimiento de registros audiovisuales y fotográficos dentro de las redes sociales. Estos se caracterizan por distorsionar en tiempo real el aspecto de los usuarios, en base al estándar de belleza hegemónica de la cultura dominante de la moda, rostros jóvenes, delgados, de tez blanca, y con características faciales al estilo *barbie*: nariz fina, con aumento de labios, ojos claros y pómulos pronunciados.

Al indagar sobre la problemática mencionada, a través de los motores de búsqueda de Google, descubrí un artículo de Azuzena Martín (2020) en la revista *Hipertextual*, donde describe que «[...] algunos psicólogos y cirujanos plásticos han acuñado en los últimos años el término “dismorfia de Snapchat” para hacer referencia a las personas que quieren operarse para parecerse a su propia imagen retocada con los

filtros de algunas aplicaciones». La cuestión me resultó alarmante; a medida que fui descubriendo tutoriales por YouTube de varias mujeres *influencers*, que enseñan a colocarse inyecciones de botox en sus propios hogares para parecerse a los filtros, sin responsabilizarse por los efectos negativos que puedan llegar a ocasionar en sus espectadores, por falta de conocimientos o de seguridad e higiene. En este sentido, entendí que era necesario fomentar desde mi producción artística, el análisis de los mecanismos que insertan ciertos estereotipos estéticos dentro de nuestra cotidianidad.

El hilo conductor que me permitió vincular las temáticas de la cerámica con el diseño digital para la representación antes mencionada fue el recurso retórico de la *repetición*. Seleccioné la técnica de la moldería y repetición para la construcción de tres matrices con gasa y yeso tipo parís, para formar el negativo de las máscaras. El paso previo fue la contratación de las modelos Adriana Calfupan y Xiomara Whissocq y de la ceramista Fernanda Lines para la construcción de un molde sobre mi rostro.

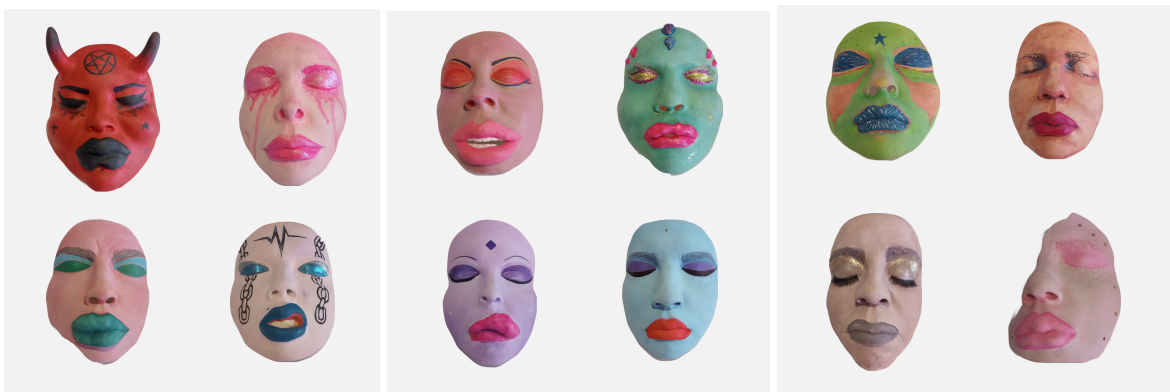
Durante el proceso constructivo se produjeron una gran cantidad de copias para el ensayo de técnicas de modelado manual (adición, sustracción, líneas y texturas), hasta lograr representar las transformaciones fisonómicas deseadas, en base a la estética de los filtros y las deformaciones faciales que estos proponen.

Al cumplirse el proceso de secado de las piezas, se bizcocharon en un horno eléctrico de cerámica a una temperatura de 1040°. Luego fueron pintadas con pigmentos acrílicos y glitter, para acentuar los rasgos modificados de la boca, los pómulos, la frente y los ojos, lo cual generó texturas suaves, lisas y brillantes, a través de las variaciones de tonalidades de colores desaturados y otros elementos decorativos, como gemas faciales y pestañas postizas.

En las imágenes, que se adjuntan dentro del QR de la obra, se puede ver cómo el color y los efectos digitales de los filtros también acentúan algunos rasgos sobre otros.

Montaje y circulación de la obra

El montaje de la obra se dio a través de una instalación performática, con una escenografía que recrea un espacio íntimo, compuesto por un maquillador, con espejo y estantes contenedores de máscaras, moldes de yeso y fragmentos de rostros en arcilla, para aludir al proceso artístico material y digital de la obra. Hacia el lado lateral izquierdo del mueble se exhibió una serie de fotografías con retratos de cerámica digital. Estas sirvieron de fondo para la realización de selfies con un trípode y un aro de luz para dispositivos móviles. También se colocaron muñecas para simbolizar el estereotipo de belleza dominante y se sustituyeron los maquillajes por herramientas cerámicas y pigmentos brillantes.

Las fotografías expuestas eran retratos y selfies de las modelos Fernanda Lines y Camila López utilizando máscaras en distintos tipos de contextos privados de una vivienda. También se tomaron fotos de las máscaras con cuerpos de barbies. Estas fueron capturadas con un celular Motorola, modelo G41, e impresas sobre papel de ilustración en tamaño A6.

La circulación de este trabajo se dio en diferentes formatos y soportes: fotografías, instalación performática, registros audiovisuales, redes sociales, selfies, filtros faciales de Instagram y exposición de Trabajos de Graduación (2022) de la Cátedra Básica de Cerámica IV, de la Facultad de Artes (Universidad Nacional de La Plata), en Casa Jirón.

El formato digital de la obra se encuentra alojado en una cuenta de Instagram. La misma funciona como un espacio de exposición virtual, que recopila los distintos procesos constructivos de la obra, publicaciones de collage, video performance y los registros de la interacción de los espectadores en el espacio de exposición.

La propuesta de la instalación fue invitar a que los espectadores utilizaran las máscaras exhibidas sobre el espejo del maquillador, y luego procedieran a tomarse una foto. Estas acciones produjeron la inversión de los parámetros estéticos hegemónicos, causando cierta impresión sobre la subjetividad de los espectadores, que, en lugar de experimentar modificaciones faciales digitales sobre su rostro, lo hicieron a través de un soporte material.

Conclusiones

Para finalizar, puedo decir que la obra *Retratos de cerámica en la era digital* se enmarca dentro de la categoría de *arte procesual*. Si bien tiene un carácter efímero en cuanto a las distintas materialidades que incorpora para su instalación, el hecho de que se pueda reproducir de manera digital hace que perdure en el tiempo de forma abierta al público participante, creando nuevas realidades en distintos contextos públicos y privados.

La producción en serie de los retratos continuará su curso a través de mi práctica artística como ceramista. Quedaron pendientes varios elementos que sumar para esta muestra, pero no dudo de que puedan aparecer en un futuro, ya sea a través de las redes o de nuevos espacios de exposición.

Código QR de la obra en formato digital

Referencias

- Arfuch, L. (2008). Ver el mundo con otros ojos. Poderes y paradojas de la imagen en la sociedad global. Leonor Arfuch y Verónica Devalle. *Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad global*.
- Avidosis (12 de febrero del 2012). Demostración pedagógica Ana Vázquez de Castro y Donato Sartori [Archivo de video]. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=dDVOicIHfmU>
- Ayerbe, N.; Cuenca, J. (2019). «El selfie como performance de la identidad. Explorando la performatividad de la auto-imagen desde el arte de acción»; Papeles del CEIC, vol. 2019/2, papel 213, -14. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1387/pceic.20260>
- Educar es todo (23 de julio del 2021). Qué es la DISMORFIA DE SNAPCHAT y cómo prevenirla - Entrevista a Santos Solano [Archivo de video]. Disponible en <https://youtu.be/f7EceCoR9GE>
- Francastel, P. G. *El Retrato*. España: Ed. Cátedra, 1988.
- Martin, A. (2020). “Dismorfia de Snapchat, el ‘trastorno’ de quienes quieren parecerse a sus selfies con filtro a toda costa”. Hipertextual. Recuperado de <https://hipertextual.com/2020/10/complejos-redes-sociales-dismorfia-snapchat>
- Michaud, Y. (2007). Introducción. En *El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la Estética*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Kac, E. (1999). Negociando el sentido: la imaginación dialógica en el arte electrónico.
Aparecido originalmente en *Proceedings of Computers in Art and Design Education Conference*, Universidad de Teesside, GB.
- Orlan (2005). American-Indian self-hybridisation. Visual arts - 2015. Recuperado de [Orlan - Visual Arts - 2015 \(weebly.com\)](http://www.weebly.com/orlan-visual-arts-2015)