

LA DECONSTRUCCIÓN DE LA MUJER-OBJETO EN LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL DE JO SPENCE

DIANA ELISA GONZÁLEZ CALDERÓN ¹

ANEL MENDOZA PRIETO²

RESUMEN

El presente documento aborda dos ámbitos de discusión necesarios para complejizar al respecto de lo femenino: el cuerpo y la representación, teniendo como inspiración la obra de una de las fotógrafas contemporáneas más importantes en el terreno de la deconstrucción a las representaciones clásicas de las mujeres: Jo Spence.

PALABRAS CLAVE: Cuerpo / representación / deconstrucción / medios

INTRODUCCIÓN

¿Quién define lo cotidiano, lo normal, lo correcto? Las representaciones en los medios, específicamente en la fotografía, dan cuenta de ese imaginario permanente en el ser humano y que en el caso de la mujer, dan cabida a todo un constructo que la encasilla, la limita y la ubica como un producto de la fantasía masculina.

Uno de los avances más importantes en el terreno de los estudios de género, ha sido el dar a las mujeres la posibilidad de apropiarse y tomar conciencia de su propio cuerpo. Sin embargo, tal evento se nubla por la mirada mediática y patriarcal que ha encasillado a las mujeres en una mirada unificadora y totalizadora del género, por lo que ha sido labor de las mismas mujeres dar cuenta de esta omisión y deconstruir estos saberes sociales y culturales, para otorgarle al sujeto femenino la complejidad que amerita.

¹ **Mtra. Diana Elisa González Calderón.** Doctorada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de México 2012, con el proyecto: “*El cine de mujeres en México, una discusión entre autoría e intencionalidad*”.

² **L.A.P. Anel Mendoza Prieto.** Artista visual. Becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (2010). Mención honorífica en el Salón Nacional de la Gráfica (2009). Becaria de estancias artísticas en el Valle de Lecrín, España (2006) y en el *California College of Arts*, en San Francisco, EE.UU. (2004). Docente FAD/UAEMex.

Emplear deconstrucción como término, refiere a “*deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual*” (DRAE, 2001), por lo que en el ámbito de los estudios de género, implica la acción de desestructurar esa mirada parcial, subjetiva y reducida que ha conformado el imaginario de las mujeres, permitiendo exponer y denunciar su artificialidad a través de la propuesta plástica de Jo Spence. El resultado de esta deconstrucción deviene la complejización de paradigmas respecto del cuerpo femenino como objeto de la mirada masculina.

LA MIRADA

Cualquier imagen, por sencilla que parezca, comprende un discurso de relación sujeto–objeto (quien la capta - lo captado), por lo tanto desde el campo de la emisión es imposible escapar del terreno de las subjetividades.

“Toda expresión es una toma de posición ante la realidad y uno se expresa para indicar algo, para explicarlo o bien para distorsionarlo o parcializarlo” (Prieto Castillo,1983 en Galindo,1988:78).

La imagen, por su raíz *imitari*, es el analogón del referente (Barthes, 1986) de modo tal que la palabra imagen, comprende representación y a su vez ideología. La fotografía en sus diversas aplicaciones, específicamente en el ámbito publicitario, ha tendido a la fácil representación de la mujer y a su encasillamiento en estereotipos, lo que se ha traducido en miradas ideales pero alejadas de la mujer real, lo que cumple con una función aspiracional que la coloca en una búsqueda inalcanzable de lo aparentemente bello, normal y correcto. Este “deber ser” de la fotografía publicitaria ha dado frutos en la excesiva búsqueda de la belleza artificial.

Cualquier modificación corporal sea cirugía estética, tinte, tatuaje, *piercing*, es una manifestación de los derechos y apropiación del individuo sobre su propio cuerpo, lo que es una decisión que en muchos de los casos ha sido guiada bajo la magia de la publicidad y el reiterativo contexto mediático.

Según Gilles Lipovetsky “*la naturaleza no tiene carácter sagrado: corregir anomalías propias, fuentes de sufrimiento, no es un acto diabólico, es un progreso humanista*” (1992:95), aunque este sufrimiento sea consecuencia de la mirada enjuiciadora de los medios, que muestran como

una obligación social, ir en busca de ese cuerpo artificial, imaginario y supuestamente ideal desde los medios: buscar el vientre plano cuando se han parido hijos, buscar los senos turgentes cuando se ha tenido la experiencia de amamantar, pintarse el cabello de rubio cuando se ha nacido morena, buscar la belleza y la juventud como valores de época, así como la necesidad de luchar contra el deterioro del cuerpo para coincidir con la cultura en la que vivimos.

La mirada inequitativa a los géneros, se fomenta desde la infancia: *“ser mujer no es solo ser sexuada de una determinada manera, es ser clasificada de una determinada manera en la sociedad. Para ello, la sociedad fabrica, a partir de las niñas pequeñas a las mujeres. Los juguetes no son los mismos, las lecturas no son las mismas, [...] y las mujeres se fabrican de forma que sean sacrificadas sirvientes del hombre, sirvientes de sus hijos. Se las fabrica para la maternidad, para las tareas de casa, para la vida doméstica. Y así es como se llega a ser mujer, a partir de un nacimiento que podría darle las mismas oportunidades que a un hombre”*

(Simone de Beauvoir, en documental de Linhart, 2007).

La producción del *yo mujer* como sujeto y objeto de la representación visual, está adherida ineludiblemente al concepto de feminismo. Lo anterior, porque hay una configuración histórico-social de la imagen-idea de la mujer como objeto y no como sujeto.

La fotografía en la publicidad, fomenta el constructo del “deber ser” en las acciones y en las representaciones, lo que nos conduce a una deconstrucción de la identidad, siendo una de las condiciones en las que se produce el falso conocimiento del “yo”.

“No ceso de imitarme y es por ello por lo que cada vez que me hago (me dejo) fotografiar, me roza indefectiblemente una sensación de inautenticidad, de impostura a veces (tal como pueden producir ciertas pesadillas)... La fotografía es una empalizada de fuerzas. Cuatro imaginarios se cruzan, se afrontan, se deforman. Ante el objetivo soy, a la vez; aquel que creo ser, aquel que quisiera que crean, aquel que el fotógrafo cree que soy y aquel de quien se sirve para exhibir su arte.” (Barthes, 2006: 41-42).

El cuerpo es un territorio de significaciones y se expresa al nacer desde la nominación de género. Tener pene o vagina, ubican al sujeto en un rol social y en un discurso cultural; es así como el cuerpo es el primer territorio explorado al amamantar y al auto-descubrirse desde las

primeras etapas en lo cotidiano. Por lo tanto, el cuerpo deviene en espacio declarativo de afiliación social con la vestimenta y decoraciones, hasta convertirse en un espacio aspiracional y de adhesión cultural con las transformaciones que proporciona el ejercicio o las operaciones estéticas.

El caso que nos ocupa, la obra de Jo Spence, que consiste en un trabajo performático de autoexploración y autodescubrimiento exhaustivo documentado a través de una cámara fotográfica, propone una ruptura a la mirada mediática, lo que obliga a retar la mirada en el espejo del propio cuerpo.

Jo Spence (1934 - 1992) fue una artista inglesa que marcó una mirada de ruptura en la fotografía a mediados de los setenta, siendo un periodo clave para los movimientos feministas que confrontaban el rol social de las mujeres en la historia. El ámbito de las representaciones fue sustancial para la lucha del feminismo, por lo que artistas como Spence exploraron la construcción de los saberes culturales, en específico de las mujeres como motor de investigación, por lo que su trabajo se nutre del pensamiento feminista de la época, así como de las teorías de la representación post-estructuralistas.

En 1973 tuvo su primera exposición y funda una organización dedicada a la educación, la investigación y la publicación; en 1984 inició sus experiencias de foto-terapia, conceptualizando la fotografía como un instrumento de crítica, lucha y resistencia en busca de combatir los cánones culturales que generan las imágenes dominantes en sus diversos usos mediáticos. (Universidad de Barcelona, s/a)

En los últimos años, el cáncer centra su atención como experiencia de vida y le permite explorar, a través de la fotografía terapéutica, los estereotipos de belleza y salud, siendo continuación a su trabajo reflexivo sobre los modos de representación social. *“The Picture of Health”* es quizás su serie más deconstructiva de los saberes de las mujeres, pues ahonda en sus espacios íntimos, confrontando los ideales de belleza arraigados culturalmente contra la realidad del cuerpo de la mujer común.

En un ejercicio fotográfico de autoexploración del cáncer que padece, Jo Spence critica las representaciones de la enfermedad como saberes culturales que llevan al sujeto a una victimización o infantilización como grito que reclama protección, así como a una pérdida de la

identidad misma de la mujer que ha otorgado su valor más importante a la perfección del cuerpo.

Esta pérdida de la identidad o impostura en la representación es cercana al teatro por su artificialidad, según la artista. En 2005, su obra es expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y su catálogo refiere: *“Su trabajo fotográfico, inspirado por la obra de Bertolt Brecht y de John Heartfield, entre otros, explora los modos de construcción de identidades sociales y propone una reapropiación subjetiva de los usos mayoritarios y populares de la imagen. Autora y modelo de sus imágenes, Spence hace de la fotografía un instrumento de rebelión y de terapia para hacer frente a las patologías generadas por las formas de vida que reproducen las imágenes dominantes en la esfera cultural.”* (MACBA, 2005)

Desde esta idea de fuerzas confrontadas, podemos observar en Jo Spence a una mujer que toma el papel de fotógrafo y sujeto fotografiado lo que desafía la creencia sobre sí misma. Mirar y ser mirada, doble tarea que ha sido imposibilitada a las mujeres históricamente y que, lejos de la mirada escoptofílica que refiere Laura Mulvey (1989), el placer visual en la obra de Spence se ve invertido en un sufrimiento gráfico que busca exorcizar los demonios del cuerpo perfecto y de la mirada social que juzga y reprueba a las mujeres reales que han parido, amamantado y sobrevivido a una enfermedad que deja huellas de mutilación.

De esta manera, Jo Spence se crea para sí misma un espacio ubicado entre la función documental del registro fotográfico donde se construye la comprensión de la realidad bajo la mirada de la lente y la apropiación conceptual de su propia imagen en un espejo a-simétrico, lo que implica una mirada que busca evidenciar los saberes culturales.

“Durante mi recuperación empecé a usar la cámara para explorar vínculos entre mi identidad, el cuerpo, la historia, la memoria y yo. Antes nunca había habitado la historia y estaba comenzando a habitar mi propia historia y las partes ocultas de mi yo”.

(Spence, 2005)

En un ejercicio terapéutico, la fotografía permite a la artista escarbar en su propia enfermedad y en su propio dolor, explotando las posibilidades expresivas y discursivas del medio como

controlador de la imagen. Este acto catártico le permite la mostración de traumas, miedos y deseos, siendo estados ocultos en el escenario de las representaciones mediáticas.

A través de su obra, Spence hace visible su historia, sus huellas, su identidad y su papel en la sociedad que la mantiene condicionada. La artista se muestra como una mujer que revela carne y sangre en el mismo lugar que reclama el espectro simbólico de sí misma, pues al utilizar su propio cuerpo y la fotografía como forma de documentación, presenta una variedad de acercamientos que exploran la noción de la foto-terapia y que operan en un modo extremadamente personal, representando su lucha interna contra el cáncer. La imagen como medio, por un lado, explora nociones de belleza y deseo desafiando el impacto de la enfermedad sobre su cuerpo y el efecto que éste tiene en la construcción de la identidad personal; por otro lado, hace evidente la mirada masculina que históricamente ha construido ese imaginario del ser mujer.

La mirada mediática que ha construido los saberes culturales e ideales del cuerpo de la mujer se contrapone a la mirada de la artista que la confronta a una realidad cruel y dolorosa marcada por las huellas de la edad, de las experiencias de vida y de una enfermedad que humaniza al sujeto idealizado, retando al espectador a la mirada cruda del sujeto real.

CONCLUSIONES

El cuerpo de Spence confronta las representaciones mediáticas y, a través de la condición documental de la fotografía, se devela una mujer real, con un cuerpo propio, con historia, con cicatrices, con sus puntos de interés que rebasan la mirada masculina en su fantasía sexual femenina, pues, ante el manejo histórico de las representaciones de las mujeres, se puede palpar, en este caso, esa conversión consciente de objeto a sujeto y de sujeto a objeto, de manera que queda definible la posición del creador y lo creado, porque es la mirada de la artista quien deconstruye y hace evidente el juego de roles en una cultura emisora históricamente patriarcal.

Jo Spence es una artista crucial en los debates sobre la objetividad de la fotografía y su utilización como forma de representación, pues su trabajo visual buscó no ser solo expresión, sino educación y activismo, siendo miradas indispensables y necesarias en la producción de las imágenes.

Las representaciones mediáticas son presupuestos ideológicos que ante todo, muestran una mirada subjetiva y parcializada del sujeto, por lo que es necesaria su deconstrucción como espejo reflejo de la sociedad.

El ser humano y específicamente la mujer, es un sujeto complejo más allá de las representaciones tipificadas y bipolares de los medios. Las mujeres son históricamente un *ítem* que debe ser estudiado con la misma complejidad que han sido estudiados los hombres a lo largo de la historia, de manera que las representaciones de las mujeres en los medios deben ser deconstruídas en la búsqueda de mostrar un ser con la complejidad que amerita.

El cuerpo y su representación mediática es un tema pendiente en nuestra sociedad, abordarlo como objeto de estudio es abrir la puerta al conocimiento del hombre en sí mismo. Es un espacio de escritura de las vivencias cotidianas, un libro con historia y conocimiento, que merece ser estudiado y valorado.

Simone de Beauvoir lo señala *“podéis hacer lo que queráis con vuestra vida, no estáis determinadas por vuestro cuerpo, por vuestra biología; sois seres de pensamiento, de libertad y por lo tanto, de alguna manera: abrid la jaula!”*. (Linhart, 2007)

OBRA DE JO SPENCE

De la serie: 'Remodelling photo history' (1972)

De la serie: 'Beyond the family album' (1976)

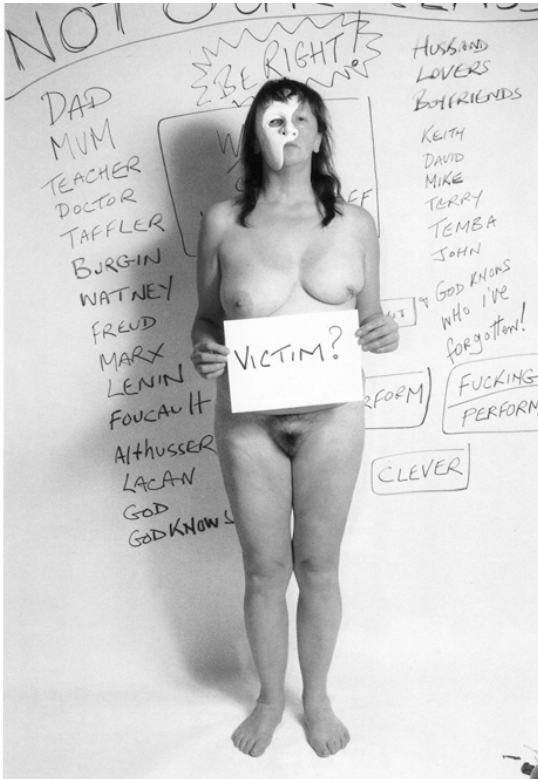
De la serie: 'Who's still holding the baby' (1978)

De la serie: 'Picture of health' (1982)

De la serie: 'Photo therapy' (1987)

BIBLIOGRAFÍA:

Barthes, R. (2006). *La cámara lúcida*. España. Paidós Comunicación.

Barthes R. (1986). *Lo obvio y lo obtuso*. España. Paidós.

DRAE. (2001). Diccionario de la Real Academia Española. [en línea] Consultado el 6 de junio de 2012. Disponible en: <http://www.rae.es/rae.html>

Galindo, E. (1988). Hacia una teoría de la imagen en *Perfiles educativos*, núm. 41-42 julio-diciembre. México. CISE-UNAM, 77-84

Linhart V. (2007). *No se nace mujer... Documental*. [En línea]. Subtítulos en español realizados por A Parte Rei. Revista de Filosofía. Consultado el 20 de mayo de 2011. Disponible en: <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/video22.html>

Lipovetsky, G. (1992). *La era del vacío*. Barcelona. Anagrama.

Prieto C. D. (1983). en Galindo, E. (1988). Hacia una teoría de la imagen en *Perfiles Educativos*, México. Buena Época. 77-84

MACBA. (2005). *Jo Spence. Más allá de la imagen perfecta. Fotografía, subjetividad, antagonismo*. Catálogo. España. Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.

Mulvey, L. (1989). Visual Pleasure and Narrative Cinema. *Screen 16*, Bloomington, Indiana University Press. 6-18

Spence J. (2005). *Otra manera de ver en la oscuridad*. España. El país.

Universidad de Barcelona, Joe Spence. *Revista virtual Enfocarte, Arte y Cultura en la web*, [en línea] España. UB. Consultado el 22 de febrero de 2012. Disponible en <http://www.enfocarte.com/7.33/spence/spence.html>