

Recibido: Setiembre 2022 **Aceptado:** Diciembre 2022

Cita (APA): Nuñez-Alayo E. M. y Contreras-Morales D. (2022). Musas Terrenales: entre la apropiación y las nuevas representaciones. Una reseña en dos tiempos. *Revista Arte y Diseño A&D*, 9, 44-53. <https://doi.org/10.18800/ayd.202201.004>

Reseña de creación

Musas Terrenales: entre la apropiación y las nuevas representaciones. Una reseña en dos tiempos

Autores: Evelyn Mabel Nuñez-Alayo¹ y Diego Contreras-Morales²

Palabras clave: cultura visual, interculturalidad, arte peruano, intertextualidad, apropiación en el arte

1. Primer tiempo

La recreación de obras de arte es una práctica que siempre despierta interés. La técnica conocida como *tableaux vivant* o “pintura viviente” tuvo su auge en el siglo XIX y se presentaba en espectáculos privados y en teatros. En ese sentido, en 2018 se realizó la puesta en escena de *La conversione di un cavallo*, en la que la compañía italiana Ludovica Rambelli Teatro reprodujo 23 obras del artista Caravaggio. Asimismo, el *remake* o cita de la obra de arte fue una actividad popular durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19. En el 2020, surgieron iniciativas como Tussen Kunst & Quarantaine³ en Instagram, en las que se pedía a los interesados que recrearan pinturas famosas con tres objetos que tuvieran en casa y que subieran las fotos en esa red social. El propósito era lúdico y de entretenimiento; sin embargo, esa actividad ha sido trasladada al ámbito educativo como ejercicio en un curso de arte.⁴

La exposición virtual *Musas Terrenales*⁵ es un conjunto de obras que recrea pinturas icónicas de la historia del arte universal mediante la inserción de fotografías de dos muje-

1 Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Arte y Diseño. Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima, PERÚ. Correspondencia (Corresponding author): nunez.em@pucp.edu.pe

2 Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Arte y Diseño. Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima, PERÚ. Correspondencia (Corresponding author): dcontreras@pucp.edu.pe

3 Tussen Kunst & Quarantaine es una página de Instagram de los Países Bajos, cuyo nombre significa en holandés “entre el arte y la cuarentena”. <https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/>

4 Un ejemplo de ello es el realizado por el Liceo Politécnico Sara Blinder Dargoltz de Chile en el año 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=E8o0bVn8Q-8>

5 Musas Terrenales es un proyecto artístico que se desarrolló a través de una estrategia intertextual para discutir temas asociados a género y etnicidad. A partir de una técnica orientada al fotomontaje, se intervienen obras clásicas del arte occidental para reconstituir sus significados originales, buscando poner en discusión el rol de la mujer en el Perú. Para esto, se tomaron fotografías, al iniciar el 2020, a dos modelos recurrentes del diario Trome, para incluirlas en 12 pinturas y publicarlas en redes sociales. El objetivo fue que el público peruano pueda discutir alrededor de estas imágenes.

res peruanas. Se llevó a cabo en la plataforma Exhibit del 3 de agosto al 3 de septiembre del 2021. Las imágenes se publicaron en las páginas de Facebook e Instagram del proyecto.⁶ Esas obras se basan en los mismos encuadres, atmósfera, color y elementos principales de las obras originales. Sin embargo, las protagonistas tienen un fenotipo peruano y llevan signos de la cultura peruana (tejidos, telas, accesorios, bordados). Además, se ha sustituido a los personajes masculinos de las pinturas *La lección de anatomía* de Rembrandt y *Los embajadores* de Holbein el Joven.

En cuanto a la técnica empleada, se recurre al fotomontaje y se combina la fotografía con el fondo de la pintura original digitalizada, similar a los trabajos de Kondakov (s. f.) y de Casabianca (s. f.) que superponen figuras de obras de arte clásico sobre escenarios contemporáneos. Si bien la intertextualidad como recurso discursivo, crítico y productivo de imágenes no es nuevo en el mundo del arte, gracias a su utilización se han puesto en discusión temas polémicos de forma lúdica o sarcástica. En la exposición Musas Terrenales, la recreación no se orienta hacia lo lúdico, sino a la discusión. Además, se inscribe en una estética imitativa con la inserción prolífica del personaje, lo que le da un aire de verosimilitud y se aleja de la estética decolonial. A pesar de romper con lo tradicional, se conservan los fundamentos artísticos de un canon occidental o hegemónico.

Musas Terrenales destaca la presencia femenina con un nuevo enfoque. Históricamente, las mujeres se han presentado como objetos de placer para la mirada masculina en las pinturas del arte occidental, especialmente en el género del desnudo (Berger, 2012) y suelen mostrarse de forma pasiva e incluso decorativa. El cuerpo femenino se asocia fuertemente con lo sensual, una idea arraigada en el imaginario colectivo. En 1989, las Guerrilla Girls (s. f.) se preguntaron si las mujeres tenían que estar desnudas para entrar en el Metropolitan Museum of Art (MET), al descubrir que menos del 5% de artistas de las secciones de arte moderno son mujeres y que 85% de los desnudos son femeninos.

Aunque la presencia de mujeres en papeles protagónicos y de poder es reducida en la historia del arte (Nochlin, 1994), es más limitado aun encontrar mujeres con fenotipos no occidentales. Por ello, Musas Terrenales selecciona y se apropia de obras icónicas del arte occidental para darles un nuevo giro y mostrar una variedad de roles con énfasis en el empoderamiento de la mujer. Ello es evidente en el liderazgo de *¿Somos libres?*, basada en *La libertad guiando al pueblo* de Delacroix. Asimismo, es simbólico en *La doctora Anita Morales* y *La ministra peruana y el obispo de Lavaur*, en los que se sustituyen el personaje masculino de *La lección de anatomía* y *Los embajadores*, respectivamente. En otras obras, la seguridad de la mujer se transmite a través de la mirada y su actitud, como sucede en *Al servicio de sí misma* y *Musa bucólica*. De ese modo, se proponen nuevas representaciones femeninas y peruanas.

Esta propuesta de sustitución de roles de los protagonistas de obras icónicas, que apele a lo conocido y a la reivindicación, podría ir inclusive más allá. Por ejemplo, con mujeres que encarnan figuras de acción y de empoderamiento en obras en las que estaban ausentes y lo femenino se representaba con un cuerpo masculino marginado y sin poder, como bien lo señaló Nochlin (1994, p. 51) en las obras de Géricault.

6 Las obras de Musas Terrenales se pueden observar en las redes sociales del proyecto: Facebook (<https://www.facebook.com/MusasTerrenales>) e Instagram (<https://www.instagram.com/musasterrenales/>), así como en su sitio web (<https://proyecto-musas-terrenales.webflow.io/>)

La referencia a Venus –la diosa del amor, la belleza y la fertilidad– persiste en los artistas occidentales. En cada creación sobre esta diosa se observa cómo las representaciones de belleza van cambiando con el tiempo. ¿Quiénes serían las musas que inspiraron estas pinturas? ¿O quizás solo fueron idealizaciones de belleza? ¿Dónde están las musas terrenales peruanas?

Figura 1. Evelyn Nuñez. *Venus peruana*, Lima, 2021. (CC BY 4.0). Modelo: Ana Morales.

Durante siglos se ha normalizado el rol de la mujer como madre, como si fuese su inevitable destino, casi como un deber, y un modelo a seguir e imitar. En pleno siglo XXI, a pesar de que consideramos que es una idea antigua, esta concepción de la mujer inconclusa al no ejercer la maternidad persiste. ¿Cuándo la cultura le devolverá a las mujeres su cuerpo?

Figura 2. Diego Contreras. *Anita Cabellos*, Lima, 2021. (CC BY 4.0). Modelo: Ana Cabellos.

Una odalisca es parte de un harén que está al servicio de un hombre, el Sultán. Su cuerpo no le pertenece del todo. Asimismo, la obra original crea un cuerpo imposible, con posiciones y proporciones casi inalcanzables, es una obra manierista. ¿Vemos al cuerpo femenino más como un objeto que una persona? ¿Te has sentido así alguna vez? 🌸

Figura 3. Evelyn Nuñez. *Al servicio de sí misma*, Lima, 2021. (CC BY 4.0). Modelo: Ana Cabellos.

Se asume que la libertad guía nuestra vida y a nuestros países en democracia. Después de 200 años de independencia en el Perú, la mujer peruana lucha en diferentes ámbitos, día a día, por su libertad, por su reconocimiento, sus oportunidades y su valoración ¿Ya es libre la mujer en el Perú? ¿Qué es la libertad para una mujer peruana? ¿Qué es libertad para ti?

Figura 4. Diego Contreras. *¿Somos libres?*, Lima, 2021. (CC BY 4.0). Modelo: Ana Morales.

Desde hace varias décadas, se discute el papel de la mujer en el arte. Usualmente asociada a desnudos y representaciones de belleza, muy pocas veces como autora. El reconocimiento de las mujeres en otras disciplinas como la educación, la ciencia, entre otras, ha sido también presa de un cierto nivel de invisibilidad por pares masculinos. ¿Te ha pasado a ti también? 🌟

Figura 5. Diego Contreras. *La doctora Anita Morales*, Lima, 2021. (CC BY 4.0). Modelo: Ana Morales.

Musas Terrenales, a través de la apropiación y la intertextualidad, genera una reflexión en torno a la representación, la cultura visual y el género. Para ello, será interesante conocer las reacciones de los espectadores aun cuando desconozcan la referencia o cita visual, lo que permitirá constatar las transformaciones de esas significaciones. En todo caso, contribuye al debate, tan necesario en la sociedad peruana.

2. Segundo tiempo

En los fotomontajes se incluyeron textos que ayudan a debatir los temas antes mencionados. Cabe recordar que el texto puede amplificar la imagen, como manifestaba Barthes (1972), pues partiendo del supuesto de que la fotografía tiene un lenguaje sin codificar, el texto funciona como un anclaje, que busca limitar la polisemia. En este proyecto artístico era pertinente acompañar las imágenes con texto para dirigir la conversación hacia los objetivos del proyecto.

Si se parte de la idea de que una imagen no solo encarna la intención de sus creadores, sino que puede ser un indicador de la sociedad y representa el espíritu de su época (Gombrich, 2013), también hay que recordar que un artista no puede escapar de su propia ideología (Nochlin, 1999). De esta forma, cada pintura puede reportarse como una evidencia, un índice de las costumbres y ritos de su tiempo. Desde el ámbito de las ciencias sociales, Erving Goffman (1979), a través de un análisis tipológico de una serie de piezas publicitarias de base fotográfica, infiere que la publicidad no propone formas rituales, sino que las reproduce y las usa, ya que al provenir de la cultura que las sostiene, entabla un diálogo efectivo entre la pieza publicitaria y el público.

Por esa razón, las imágenes pueden ser entendidas como signos de una época. Musas Terrenales busca poner en discusión los roles que describen las mujeres en estas obras tomando en cuenta el contexto histórico que las envuelve y su actualización. A partir de lo que propone Jennifer Hubbert, en el análisis de los usos de la fotografía de Stuart Franklin “TankMan” en la cultura popular y los medios, se concluye que

[Cuando] una foto icónica sobre los derechos humanos, el heroísmo y las relaciones democráticas entre el Estado y la sociedad se desplaza de su contexto original y se manipula creativamente, nuestras interpretaciones exceden el control firme de la codificación ideológica original. (Hubbert, 2014, p. 123, traducción propia)

¿Por qué no se podría “manipular creativamente” una pintura? Esto se ve en las aproximaciones prosaicas y cotidianas propias del lenguaje del meme en internet, y en las intervenciones artísticas, donde el espacio público es intervenido con obras, que quizá tengan más una intención de divulgación. Por otro lado, ¿Acaso las pinturas no son íconos de su época, de sus valores, mitos y narrativas? Si se observan las industrias culturales, hasta los primeros años del siglo XXI, la representación de las mujeres en el Perú ha tenido una fuerte influencia eurocéntrica. La publicidad peruana es una muestra de esa representación, como se aprecia en el libro *Historia de la publicidad en el Perú* (Castro, 2003), en el que la gran mayoría de piezas dan cuenta de esa construcción estereotípica. Musas Terrenales propone una relectura del presente y del pasado en espacios en los que otras artistas peruanas han discutido la narrativa de la mujer en el Perú, pero no han puesto en evidencia la estrategia de construcción visual, como ocurre en el trabajo de Ana de Orbegoso:

De acuerdo con la típica estrategia de dominación, los conquistadores españoles de las Américas utilizaron el arte como propaganda para su causa. Pinturas religiosas representando imágenes con rasgos caucásicos fueron usados rutinariamente por los colonizadores alrededor del mundo imponiendo las ideas, religión y estereotipos occidentales. [...] Al remover los rostros clásicos europeos del arquetipo divino de las pinturas coloniales y reemplazándolos con imágenes de mujeres peruanas actuales, uso el arte como propaganda para conseguir un mensaje diferente al de los maestros pintores de la colonia, uno que refuerza el valor de la mujer peruana de hoy, apropiándose del pasado para convertirlo en presente y generar una mirada hacia el futuro. (de Orbegoso, s. f.)

Desde esta mirada, Ana de Orbegoso se apropia de la obra original para ser discutida y en su técnica se evidencia la intervención con una mirada descolonizante. Musas Terrenales busca mimetizar a la mujer peruana para mostrar una equivalencia y suscitar una discusión sobre sus roles. Cuando la modelo no reemplaza a la mujer, sino a un hombre, ¿qué discursos nuevos visibiliza? ¿Qué discusiones se retoman? Y no solo en el arte, sino en la sociedad y el mundo en pleno siglo XXI.

Cada pintura de Musas Terrenales no solo muestra, sino que también oculta, por lo que tiene el mérito de querer redescubrir aquello que se normaliza sin perder de vista que el mismo proyecto también puede caer en otras estrategias de ocultamiento, dado que sus autores son prisioneros de su propia ideología.

Referencias bibliográficas

- Barthes, R. (1972). El mensaje fotográfico. En R. Barthes, C. Bremond, T. Todorov y C. Metz, *La semiología* (pp. 115-126). Tiempo Contemporáneo.
- Berger, J. (2012). *Modos de ver*. Gustavo Gili, S.L.
- Casabianca, J. de (s. f.). *The Outings Project*. <http://www.outings-project.org/>
- Castro, R. (Ed.). (2003). *Historia de la publicidad en el Perú*. Empresa Ed. El Comercio.
- Goffman, E. (1979). *Gender advertisements*. Harper & Row.
- Gombrich, E. H. (2003). *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. Fondo de Cultura Económica.
- Guerrilla Girls. (s. f.). *Naked through the ages*. <https://www.guerrillagirls.com/naked-through-the-ages>
- Hubbert, J. (2014). Appropriating iconicity: Why Tank Man Still Matters. *Visual Anthropology Review*, 30(2), 114-126. <https://doi.org/10.1111/var.12042>
- Kondakov, A. (s. f.). *Alexey Kondakov*. <http://alksko.com/>
- Musas Terrenales (2021a). Facebook. <https://www.facebook.com/MusasTerrenales>
- Musas Terrenales (2021b). Instagram. <https://www.instagram.com/musasterrenales/>
- Nochlin, L. (1994). Géricault or the Absence of Women. *October*, 68, 45-59. <https://doi.org/10.2307/778696>
- Orbegoso, A. de (s. f.). *Virgenes urbanas, recorriendo el Perú desde oct. 2006*. http://www.anadeorbegoso.com/espanol/html/p_urbanvirgins.html

Sobre los autores

Evelyn Mabel Nuñez Alayo

Diseñadora y docente del Departamento de Arte y Diseño de la PUCP. Master of Arts en Diseño de la Información por la Universidad de Reading (Inglaterra). Magíster en Comunicaciones y Licenciada en Arte con mención en Diseño Gráfico por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dicta los cursos de Diseño editorial 1 y 2, Taller multimedia 2 e Introducción al diseño de la información para la especialidad de Diseño Gráfico. Entre sus áreas de interés se encuentran el diseño de la información, la novela gráfica, la cultura visual y la divulgación científica.

Diego Contreras Morales

Docente del Departamento de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Magíster en Antropología Visual y Comunicador por la PUCP. Sus áreas de investigación están orientadas al estudio del arte, el cine, la fotografía y la publicidad, dentro de los ámbitos de producción, conceptualización y representación.

