

Autorretrato

Por Rocio Snyder

“Mujer objeto” fue la muestra de mi tesis para optar por la licenciatura en Escultura¹, así como mi comienzo dentro del estudio, elaboración y exploración del autorretrato. Las obras de esa presentación construyeron mi punto de partida para el estudio figurativo del cuerpo humano.

Huaco de Sérvulo Gutiérrez (Mujica 2017).

¹ Véase en: <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/15224>

Como digo en el resumen de mi tesis:

Para mi investigación me he centrado en el tema del cuerpo femenino, basándome en mi autorretrato, y presentándolo en una serie de esculturas a tamaño natural. *Mujer Objeto* trata la temática de la cosificación del cuerpo femenino reduciéndolo a la materialidad del objeto a través de la plástica escultórica que tiene como características de ser inanimado y de fácil manipulación para el espectador. Los materiales utilizados en estas esculturas son: madera, fierro, y piedra, los más tradicionales en la escultura. La madera como material orgánico la utilizo para la creación de cuerpos, el fierro como elemento mineral, lo empleo como un delimitador del espacio y la piedra, al ser también mineral, ha sido tallada en forma de ciertos órganos vitales, asimismo, he usado imágenes bidimensionales para enfatizar los órganos elegidos. Desarrollo la temática y estética del cuerpo desnudo y del desmembramiento para enfatizar la cosificación visual del cuerpo femenino, cuya representación en materia alude a un fetiche, ya que este articula una serie de significados. Me baso en el contenido histórico cultural e imágenes a las que se ha visto reducido el cuerpo femenino. En sus dos formas más emblemáticas de objeto: la de objeto sagrado y la de objeto mundano. Si bien estas percepciones son cambiantes, son muy criticadas y vigentes hasta el día de hoy. La percepción o significado del cuerpo a través del tiempo forman parte de las distintas sociedades, y esta percepción se distingue una de otra, a pesar de existir cierta universalidad en el entendimiento y la percepción del cuerpo. En mis esculturas, la separación de los cuerpos de madera, en especial de los que están desmembrados, con las estructuras de metal en sus variadas formas, enfatiza que el cuerpo objeto, para ser lucido, es, por partes, albergado o encarcelado en sus distintos ambientes pues sin esta unidad, no tiene vida. El mostrar los límites de mi cuerpo materialmente, en estas realidades y en estos espacios, me permite enfatizar la crítica hacia el reconocimiento del cuerpo femenino como una totalidad, y al nombrar temas de cosificación como la mercantil y lúdica al igual que la religiosa y mística, me baso en los dos extremos de objeto mundano y objeto sagrado para mostrar estos cuerpos. Con *Mujer Objeto* busco cuestionarme y cuestionar la imagen y el espacio del cuerpo femenino en las distintas realidades que configuro a través de mi lenguaje plástico artístico (2019).

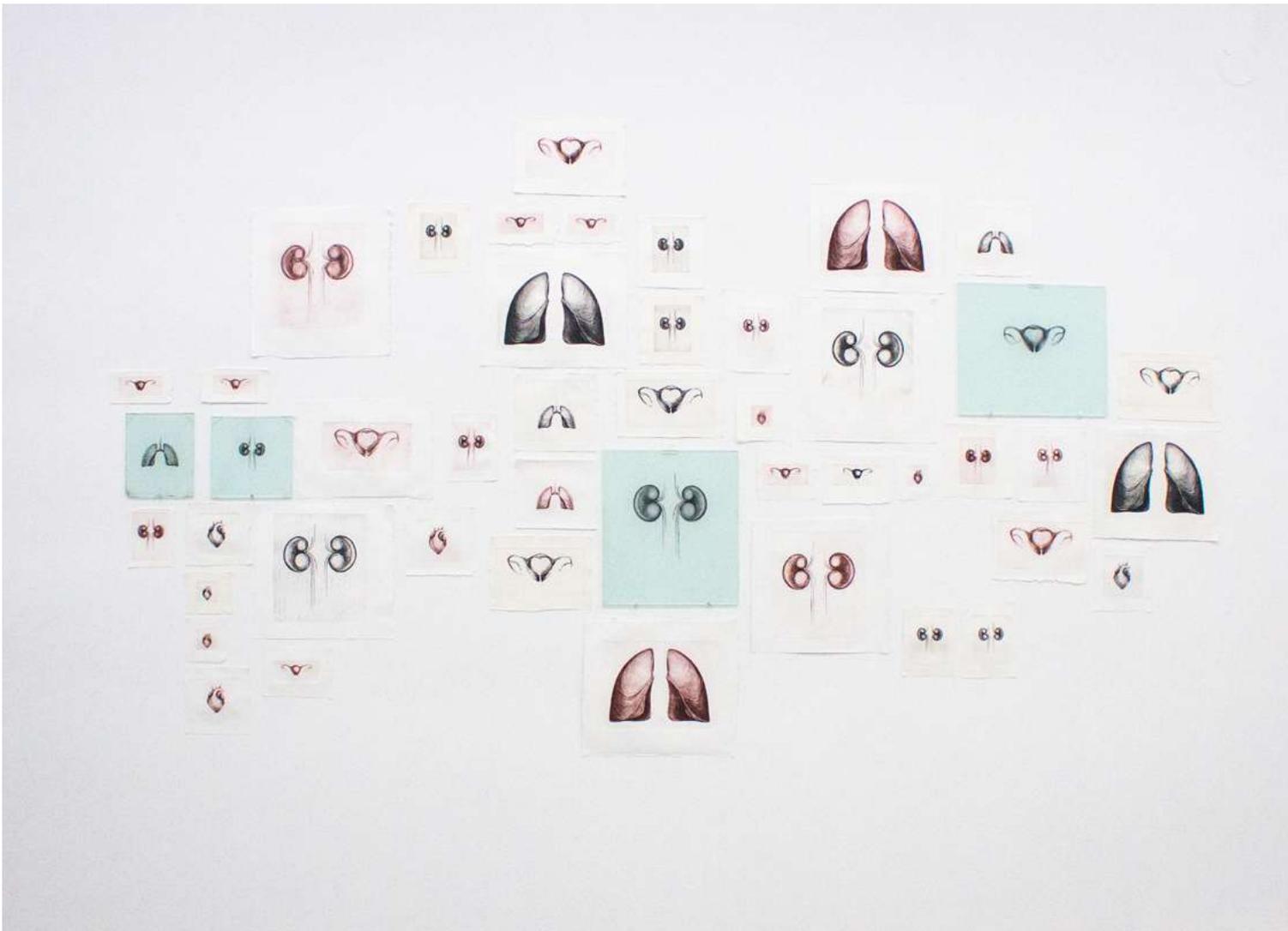
Mujer cofre al igual que todas mis obras, son de tamaño natural y a mi medida exacta, ya que mi propio cuerpo fue mi punto de partida. En esta escultura específica, las piezas de madera son movibles y están al alcance del espectador.

En los trabajos que componen *Mujer objeto*, el tema del encierro estuvo presente, ya que todas las piezas están en lugares delimitados. Cada obra tiene un imaginario o temática distinta: lo lúdico, lo mercantil, y lo místico o religioso.

El desmembramiento y las composiciones frontales de los cuerpos de madera retrata cierta agresividad en las cuatro obras; sin embargo, se puede encontrar, a la vez, una delicadeza sugerida por las texturas visuales del tallado de la madera, al igual que los acabados minuciosos de las estructuras de metal.

Mujer sarcófago. (2019). Fierro, madera. 212 cm x 74 c.m. x 54 c.m.

Snyder, Rocio. (2019). Instalación de grabados. Medidas variables.

Mujer sarcófago fue la pieza escultórica con mayor cantidad de forja y trato metalúrgico. Las distintas puertas y enganches ayudaron a que la estructura metálica tenga una presencia impactante, lo que ayudó a enfatizar la importancia de las piezas de madera.

Tener la ventaja de disponer de un taller escultórico es fundamental para los materiales que se consideran más tradicionales. Así, los distintos talleres o estudios específicos (taller de metal, taller de carpintería) me sirvieron para poder llevar mis obras a su máxima expresión.

Debido a la pandemia, el dibujo ha pasado a ser mi vehículo artístico, ya que el acceso a un taller es difícil para mí por ahora. Durante los periodos de aislamiento, mi reflejo en el espejo me permitió una nueva oportunidad. Esta posibilidad bidimensional la utilizo ya no como boceto, sino más bien como una obra en su plenitud.

Este fue un estudio de dibujo en el sentido de obra y análisis de imagen de autorretrato, lo que supuso utilizar los medios más cercanos y, a la vez, más olvidados por mí, ya que el carbón y el papel me sirvieron, durante años, solamente como boceto o pre obra escultórica.

Dibujar autorretratos y, en este caso, fragmentos de cuerpo, me ayudó a lograr una mano de obra más fina, sutil y delicada, ya que el trazo y la mancha fueron mis herramientas. El carbón mineral y vegetal, al igual que los bistro -los vehículos para lograr estas obras- me permitieron sensibilizar detalles de volumetría. Dibujar autorretratos y, en este caso, fragmentos de cuerpo, me ayudó a lograr una mano de obra más fina, sutil y delicada, ya que el trazo y la mancha fueron mis herramientas. El carbón mineral y vegetal, al igual que los bistro -los vehículos para lograr estas obras- me permitieron sensibilizar detalles de volumetría.

Continúo con el acercamiento íntimo y creciendo artísticamente, recurriendo ahora al papel, que, a pesar de tener dos dimensiones, se yuxtapone al procedimiento escultórico, puesto que se trata de un cuerpo sólido y volumétrico en donde procedo a elaborar retratos, no con el objetivo de realizar un trabajo pictórico, sino como base para la ejecución de un proyecto relativo a mi disciplina ●

Bibliografía

SNYDER, Rocío

2019 *Mujer objeto*. Tesis de licenciatura en Arte con mención en Escultura. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Arte y Diseño.

Snyder, Rocio. (2019). Mujer Objeto (detalle).
Fotografía por Antonio Ramos (2019).

