

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Arte Contemporáneas

Representación Chick de la mujer adolescente

Productos o presentaciones artísticas

Abigail Sevilla Sánchez

Arte Contemporáneo

Trabajo de titulación presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciado en arte contemporáneo

Quito, 15 de mayo de 2017

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE COMUNICACIÓN Y ARTE CONTEMPORÁNEO

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE TITULACIÓN**

Representación Chick de la mujer adolescente

Abigail Sevilla Sánchez

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico

Deborah Morillo Paimann, , Master of
Arts in Art Education

Firma del profesor

Quito, 15 de mayo de 2017

Derechos de Autor

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma del estudiante: _____

Nombres y apellidos: Abigail Sevilla Sánchez

Código: 00109628

Cédula de Identidad: 1803093929

Lugar y fecha: Quito, 15 de mayo de 2017

RESUMEN

Este proyecto es una representación del imaginario de la adolescencia en chicas que están pasando por edades en las que no se las considera ni niñas ni adultas, donde la línea de su identidad se ve difusa entre dos extremos. La información del cine y la televisión pasan a tomar un papel importante en la construcción de la realidad de chicas en la fase adolescencia nuclear, influenciando tanto en su comportamiento como en la apariencia. Mi obra muestra una experiencia personal de esta etapa como adolescente que fui; aun así las imágenes que forman parte del proyecto están pensadas para transmitir un discurso más amplio y global.

Palabras clave: Identidad, adolescencia, chick flick, femenino, fotografía.

ABSTRACT

This project is a representation of the imaginary of adolescence in girls who are going through ages in which they are not considered girls or adults, where the line of their identity is diffused between two extremes. The information of the cinema and the television happens to take an important paper in the construction of the reality of girls in the phase adolescence nuclear, influencing as much in its behavior as in the appearance. My work shows a personal experience of this stage as an adolescent that I was; Even so the images that are part of the project are designed to convey a broader and global discourse.

Keywords: Identity, adolescence, chick flick, female, photography.

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción	6
Capítulo 1: construcción de la figura femenina a partir de las imágenes del cine. 7	7
a. El cine como comunicador influyente en la sociedad.....	7
b. Para ser miradas – la construcción de la imagen femenina en el cine tradicional	9
c. Mujer en las chick flicks – ya como protagonista	11
Capítulo 2: Una revisión por la psicología del desarrollo del adolescente	12
a. Conceptos de adolescencia	13
b. Análisis de comportamientos durante la adolescencia	14
Capítulo 3: Proceso de creación y producción artística	18
a. De idea a imagen	18
b. Material fotográfico – Cindy Sherman, Gregory Crewdson, Jeff Wall entre otros	20
c. Análisis de la producción artística	22
Conclusión	24
Bibliografía	25

1. Introducción

El siguiente ensayo se divide en tres capítulos, en donde se discuten temas con respecto a la imagen de la mujer adolescente y su desempeño como protagonista en el cine, la construcción de su identidad durante este periodo de desarrollo, y la representación de la misma bajo la influencia de medios cinematográficos específicamente en el género chick flicks (1990). A este género que se lo entiende por contener películas con temáticas especialmente de romance, moda y diferentes tipos de relaciones y conflictos que surgen en ellas. A este género también se le conoce como cine para mujeres, esto se debe que la mayoría de la audiencia que prefiere ver estas películas son mujeres. En el primer capítulo construcción de la figura femenina a partir de las imágenes del cine se habla de los principios del cine de Hollywood(1910 - 1960), y como este solo utilizaba a la mujer como un objeto de satisfacción visual, en donde su presencia en la narrativa de la película no aportaba en el desarrollo de la historia. También hablamos del cine como una fuerte influencia en la sociedad, de cómo este medio muchas veces caracterizado como artístico, también trabaja o funciona como un medio de comunicación donde los mensajes y las imágenes que este nos provee tiene un gran poder en los comportamientos tanto individuales como colectivos de la sociedad. En las Chick flicks encontramos un cambio en el reparto de roles protagonistas, a comparación con el cine antiguo tradicional de Hollywood mencionado anteriormente, encontramos que las mujeres son el centro en la narrativa y la imagen de este cine.

El segundo capítulo es una introducción a teorías de la psicología del desarrollo enfocado en la etapa de la adolescencia. Donde se revisara conceptos de adolescencia por varios teóricos llegando a uno que desde mi perspectiva se ajuste a

la contemporaneidad. También se discutirá sobre los cambios que suceden en esta etapa para concluir con información que nos ayude a entender el nivel de influencia que puede llegar a tener los medios masivos en estos individuos. En el último capítulo se encontrará un resumen del proceso de creación que tuve para llegar a la producción artística de siete fotografías: los inicios de una idea que poco a poco se van transformando hasta llegar a un producto. Este producto va a ser analizado por medio de teorías fotográficas y a través de un análisis comparativo con respecto al género Chick flick.

1. Primer capítulo: Construcción de la figura femenina a partir de las imágenes del cine

a. El cine como comunicador influyente en la sociedad

El campo cinematográfico a llegado a tener popularidad en la sociedad y poco a poco se ha introducido en la cultura de masas, tanto que llega a tener una gran influencia en los comportamientos de las personas, señala David Puttman un productor de cine que se ha dedicado a reflexionar sobre las consecuencias de esta mencionada influencia.(Pardo, 1998, p.55). Las personas que se encuentran en la industria cinematográfica tienen un gran poder en sus manos, ya que la imagen fotográfica y el poder de atracción de la fotografía en movimiento viene a ser un factor configurador de identidades culturales, en donde películas van creando mitos en la sociedad e influenciando en el inconsciente colectivo. Alejandro Pardo el autor de *Cine y sociedad en David Puttman*, realizó un trabajo en el que analiza la trayectoria

laboral del productor, nos habla de cómo el cine se ha convertido en un *instrumento de propaganda/ medio de comunicación social*.

En las películas se pueden ver narrativas relacionadas con la cotidianidad y experiencias que suceden en nuestro contexto socio - cultural lo cual nos vuelven más próximos a ellas, y de esa forma pueden tener una mayor influencia en el público. Por ejemplo en mi caso, cuando pienso en las películas que marcaron mi adolescencia, en ellas formaban parte del elenco principal, mujeres con las que yo me podía identificar que se encontraban en un contexto social parecido al mío, con esto me refiero a chicas que se encontraban atravesando mi misma edad con conflictos, preguntas e intereses similares a los míos, donde el cine se convertía en una especie de guía para así mostrar cómo son las relaciones con el resto de las personas y contigo misma. Aparte de ser una fuente de información, el cine se caracteriza por brindar entretenimiento, y que mejor manera de aprender y recibir información que de una forma en la que disfrutas.

“Funciones que el cine cumple como institución social: la función de socialización y las de legitimación... la primera es el proceso por el cual las películas, como parte de nuestra cultura, nos suministran un ‘mapa’ cultural para que podamos interpretar el mundo. La segunda es el proceso más general por el cual las películas se usan para justificar o legitimar creencias, actos e ideas” (Pardo, 1998, p.61).

Es por esta razón que la imagen que va a ser mostrada en las películas es de suma importancia, ya que de una u otra forma va a repercutir en la formación tanto individual como colectiva de las personas que tienen acceso a este tipo de información. Estoy de acuerdo con las teorías de *responsabilidad*

social del cineasta, que plantea Puttman, ya que en las condiciones en las que uno ve una película, ayudan a que las imágenes y mensajes que se envían tengan una mejor penetración en las ideas de cómo se ve o se percibe nuestro mundo, pues nos encontramos en total aislamiento social donde las imágenes y el sonido nos envuelven en la narrativa, donde se apela a las emociones aprovechando la susceptibilidad de los estímulos generados. Y esto tiene una mayor importancia al pensar en adolescentes, que muchas veces no tienen una imagen de autoridad en casa, en donde el cine pasa a tomar este papel de educador y fomentador de valores, “el cine consiste en la transferencia de personalidad con alguien en la pantalla”(Puttman, 1988, p.210). Donde nos invitan a participar de un mundo imaginario, en el cual podemos relacionar nuestras características, valores y vivencias con un personaje con el cual nos identificamos, es por eso la responsabilidad de la que nos habla Puttman, de que los cineastas podrían enfocarse en temas de reflexión para mejorar la sociedad de la que ellos también son parte.

b. Para ser miradas - la construcción de la imagen femenina en el cine tradicional

Teniendo en cuenta los efectos de identificación con el personaje en la pantalla, podemos pasar a hablar sobre cómo desde los principios del cine especialmente hollywoodense tradicional, el personaje femenino no ha sido más que una imagen utilizada para la mirada del hombre, tanto dentro de la película como del espectador. Esto es lo que nos dice Laura Mulvey en *Placer Visual y Cine Narrativo* (1975) donde el campo cinematográfico se toma al psicoanálisis para demostrar la fascinación de los espectadores por observar, la

hegemonía de la mirada masculina sobre la femenina, como un mecanismo de defensa para la ansiedad de la castración. La imagen femenina utilizada para producir un impacto visual y erótico, para crear una unión de miradas del hombre dentro y fuera de la pantalla, con el motivo de agregar verosimilitud y evitar que el público adquiriera conciencia de su distanciamiento.

La curiosidad junto con las ganas de observar lo privado, es una buena descripción de lo que uno hace cuando está viendo una película, Mulvey encuentra la relación entre el cine y el psicoanálisis en como el acto de mirar constituye una fuente de placer (escopofilia). Otra relación que Mulvey refuerza en la primera parte del segundo capítulo, es la aparición de la escopofilia de manera narcisista (ego), donde no solamente nos produce placer el observar a otros si no también a nosotros mismos, identificarnos con el personaje creado con un ego ideal. Este acto de observación, de mirar, es creada por y para el género masculino, quien encuentra placer en la imagen de la mujer.

La imagen de la mujer en el cine tradicional del que se está hablando es de una mujer castrada, tallada por la mirada del varón a su medida y conveniencia (Mulvey, 1975, p. 370). Donde el rol que desempeña no es el de crear la narrativa de la película, es más, lo contrario a esto, cuando aparece en la pantalla una mujer, rompe la narrativa al ser mostrada como un objeto sexual y une las miradas del público con la del protagonista, se crea una atmósfera de cercanía. En conclusión el rol femenino en el cine hollywoodense tradicional al que se refiere tanto Mulvey como este subtema, está para crear placer visual especialmente al género masculino, construyendo a la mujer del modo que debe ser mirada bajo normativas sociales

preestablecidas, tratando de esa forma crear la naturalidad, lo “normal” para que el espectador pueda desprenderse de la sala de cine y entrar al mundo de la pantalla.

c. Mujer en las chick flicks – ya como protagonista

En el cine de hoy en día especialmente las chick flick que como su nombre lo indica son películas especialmente realizadas para una audiencia femenina, (Ferris, Young, 2008, p.2). El rol y la imagen de la mujer tiene un gran cambio a comparación con la parte anterior de este capítulo, pues aquí la mujer viene a ser la protagonista, y la narración de la película gira entorno a lo que ella esta viviendo. Las chick flicks nacen de una chick culture que traducido al español quiere decir una cultura de chicas, donde también encontramos *chick lit*, *chick TV programs*, *chick magazines*. La explosión de esta cultura *chick* empieza con el lanzamiento del libro “*Bridget Jones’s Diary*” de Helen Fielding’s en 1996, (Ferris, Young, 2008, p.2) es entonces cuando esta cultural empieza a tener una gran popularidad y junto con esto estudios, criticas y *pleasure*.¹

Dentro de las chick flicks, se está hablando de temas centrales como la percepción del realismo de este tipo de relatos, su capacidad para conectar con un determinado imaginario femenino del momento y para influir y transformar ideas del momento en relatos. Es decir, estamos hablando de la construcción de íconos que captan el sentir de una gran parte de la población de una población femenina. Comedia, romance o drama son géneros que vemos

¹ Pleasure es una palabra en ingles que traducido al español quiere decir placer, al ocupar este termino quiero recalcar que la cultura chick es pensada con la finalidad de generar placer y disfrutar al ver sus productos. Placer y disfrutar por el hecho de que sus temáticas son de carácter liviano y fácil de digerir.

presentes en las chick flicks donde las protagonistas tratan una serie de problemas como; relaciones sentimentales con el sexo opuesto, decisiones en la carrera laboral, búsqueda de una identidad, relación con otras mujeres; amigas, madre, problemas de imagen, son temas que juega un papel muy importante en la mayoría de estas películas.

He escogido cierta variedad de películas de chicas², donde se pueda realizar un análisis tanto de los personaje como de las narrativas que a estos envuelve, las he escogido por que pienso que han marcado en mi vida tanto de adolescente como hoy en día, han llegado a tener una gran popularidad reflejo del impacto no solo personal si no para otras mujeres. Me parece que es de mucha importancia el que yo me identifique con las películas que ocuparé para el análisis y la construcción de la obra, ya que de esa forma llevaran una parte de mi experiencia personal como adolescente y la de muchas chicas con las que se trabajara a lo largo de este proceso de creación.

2. Capítulo 2: Una revisión por la psicología del desarrollo del adolescente.

Dentro la construcción de esta obra la participación de la figura de la mujer adolescente juega un rol principal, es por esta razón que dentro de este escrito se tomara en cuenta estudios ya realizados por expertos de los comportamientos de los adolescentes enfocándonos en especial en el género femenino. Gracias a estos estudios del desarrollo psicológico humano podremos entender los procesos de formación de las conductas y

² Entre estas se encuentran: *Legally Blonde* (2001), *Mean Girls* (2004), *Bridget Jones Diary* (2001), *Thirteen going to thirty* (2004), *The Notebook* (2004), *Clueless* (1995), *Confessions of a Teenage Drama Queen* (2004), *Alba* (2016).

representaciones de los individuos con un énfasis en la etapa de la adolescencia.

a. Conceptos de adolescencia.

A lo largo de la historia el concepto de adolescente ha ido cambiando debido a varios factores externos que han influenciado para que se dieran cambios en la sociedad, es decir el termino adolescente es relativamente nuevo, y no tiene el mismo significado el día de hoy que hace 70 años. Se conoce a la adolescencia como una de las etapas en el desarrollo del ser humano, etapa que se encuentra en la transición de la infancia a la adultez, en la cual la persona es llamada adolescente. Etimológicamente la palabra adolescente vine del latín *adolescere*, tiene dos significados los cuales tienen una lógica con relación a lo que hoy en día se comprende como adolescencia, “crecer o desarrollarse hacia la madurez” y “adolescer” o “faltar algo”. Se puede llegar a definir que la palabra nos quiere decir que no esta completo, que se encuentra en camino a la madurez, y de ahí vienen varios sinónimo que se ocupan para esta etapa como; aprendiz, novicio, inexperto, inmaduro (Urbano, Yuni, 2016).

Al revisar varios libros como *Psicología de la adolescencia* de Ángel Aguirre, *Psicología y cultura de los adolescentes* por Claudio Urbano y José Yuni, *Psicología del desarrollo I* de García Madruga y Deval y *Psicología del desarrollo en la adolescencia* de Santrock entre otros; en los cuales se discute el desarrollo del adolescente, se puede llegar al acuerdo de que la adolescencia es una etapa en la que el humano pasa por varios cambios físicos, cognitivos y sociales. Estos cambios antes mencionados generan una gran presión y angustia en la persona, por esta razón que es

conocida como este estadio o etapa de crisis. Según Erik Erikson uno de los pioneros en el estudio del desarrollo del adolescente, la crisis que enfrentan ellos es la de la búsqueda de la identidad, para descubrir su rol en la sociedad.

La crisis de identidad de la adolescencia es una crisis normativa, con esto Erikson quiere decir que es de carácter transitorio ya que es una fase normal del desarrollo, donde se presenta un aumento de conflictividad, variación de intensidad del ego y un potenciamiento del desarrollo (Aguirre, 1994, pag. 175). Como respuesta a esta crisis los adolescentes suelen tener comportamientos y actitudes similares aunque no se puede generalizar ya que ciertos estudios nos hablan de que no es más de un treinta por ciento los adolescentes que experimentan este tipo de crisis y la intensidad de esta también puede variar.

b. Análisis de comportamientos durante la adolescencia.

Algunos de estos comportamientos pueden ser el deseo de ser algo singular o algo único, introduciéndose así en algunos papeles o roles sociales, en otras palabras esto puede ser en más de uno para de esta forma probar con cual se identifican mejor. Uno de los problemas de la etapa de la adolescencia puede ser el comportamiento inestable de los adultos hacia los jóvenes, ya que en varias ocasiones son reprimidos o se espera de ellos la obediencia de un niño y por otro lado se les exige conductas o respuestas de un adulto, esta ambigüedad puede ser una de las mayores influencias para que el adolescente entre en crisis de identidad.

La identidad es un aspecto clave en esta investigación puesto que se está hablando de cómo ciertas películas pueden llegar a causar algún

impacto en la formación de la identidad de las mujeres adolescentes. Me parece apropiado incluir el concepto de identidad, ya que esta suele ser una palabra ocupada por muchos, pero su definición puede llegar a ser complicada. La identidad es entendida como la versión privada que la propia persona hace sobre el conjunto de características personales que mejor la definen (Hopkins, 1987). Erikson también tiene una forma de ver y entender la identidad “esta se refiere con frecuencia a algo enojosamente manifiesto, a una búsqueda más o menos desesperada o casi deliberadamente confusa, y que se encuentra localizado en el núcleo del individuo y de la cultura comunitaria” (Aguirre, 1994, pág. 179).

La adolescencia más que una etapa de la vida se ha convertido en una forma de ser, en un estereotipo, no solo la psicología a sentido interés por estudiar y analizar esta etapa del ser humano, también la cultura y los medios se han encargado de dar un espacio para la creación de la idea de adolescente que tenemos hoy en día. Se puede decir que se ha convertido en una categoría para observar, es decir tenemos películas de adolescentes, programas de televisión de adolescentes, revistas para adolescentes, libros para y sobre adolescentes y muchos más.

Dentro de estos medios comunicativos se encuentra representada la adolescencia en diferentes niveles, diferentes escenarios, posiciones y problemáticas, es un abanico de posibilidades. Pero se pueden llegar a encontrar comportamiento similares como por ejemplo; en psicología y cultura de los adolescentes nos habla que una conducta típica en la adolescencia es el pasar largas horas en frente del espejo ya sea ensayando peinados, posturas y gestos nos cuenta que esto se puede dar ya que es una

forma de aceptar los cambios de su cuerpo y de cierta forma un intento de reafirmarse, explorar las transformaciones. Este tipo de conductas se presentan en su mayoría en momentos como la hora del baño, cuando se encuentran solos y generalmente la música sirve como estímulo y acompañamiento. (Urbano, Yuni, 2016, pág.67).

Se habla de que el adolescente busca ser único y particular pero al mismo tiempo cuando hablamos de identidad coincide con preguntas como ¿quien soy? y ¿a donde pertenezco?, ya que solo su forma de verse no basta, el como lo ven las otras personas y que piensan de él o ella es fundamental para su autoestima y la construcción de identidad, esto quiere decir que puede llegar a tomar diferentes modelos de identificación. Lo que nos lleva a otro comportamiento realizado por los adolescentes que es los múltiples cambios de aspectos, y más hoy en día con la inestabilidad de los medios y los avances inmediatos en moda y tecnología. La imagen juega un papel importante en la adolescencia, y como te ves y que te vean es mucho más fácil con las redes sociales que existen hoy y que son tan populares entre los adolescentes, el subir ciertas fotos te crea un status, es decir con cierto look, que muestra el lugar en el que estas, las actividades que estas realizando, con quien estas entre otras.

La soledad también es una característica propia del adolescente Aguirre, en Psicología de la adolescencia, comenta que los jóvenes tienen cierta fascinación por la soledad que los hace sentir únicos y especiales ya que piensan que son los únicos que en la soledad pueden reflexionar sobre ellos mismos, una imagen muy romántica de la soledad. Pero en este espacio de aislamiento es donde ocurren diferentes situaciones, puede ser

el momento de los diarios íntimos, de las canciones y poesías de los sueños, como también cuando conversa consigo mismo para entender su propia realidad.

La adolescencia es la edad del excentrismo. Las chicas y chicos en esta etapa buscan sobresalir entre los demás, y las formas de hacerlo pueden ser teniendo un comportamiento absurdo y extravagante para llamar la atención de otros como el modo de vestir los colores, el modo de llevarlo, y podemos ver como aprovechan para tener este tipo de comportamientos en cada situación cotidiana de la vida. Como por ejemplo el rechazo a los uniformes ya que estos bloquean todo tipo de singularidad, de esta forma los adolescente buscan la manera de agregarle un estilo personal a su uniforme ya sea una bufanda, el peinado, los accesorios o diferentes zapatos, acción que ciertos adultos pueden tomar como una falta de respeto a la autoridad cuando los jóvenes solo están buscando su identidad. Por otro lado cuando hablamos de conductas o comportamientos, vemos que muchos de los jóvenes a estas edades categorizadas como adolescencia empiezan a fumar, ingerir alcohol, realizar actos vandálicos dañando propiedades como rayando las paredes o rompiendo cosas; las dos primeras pueden ser por el hecho de realizar actividades que muchos adultos de a su alrededor también lo hacen, y al hacerlo se sienten más en la adultez que en la niñez, y esperan ser tratados de esa forma. Otras veces como ya lo mencioné anteriormente es por el hecho de llamar la atención y escandalizar a los adultos. También es comprobado que al realizar este tipo de actividades se sienten satisfechos de haber realizado una pequeña aventura, de sus hazañas e ingeniosidad (Aguirre, 1994, pág. 178) y

personalmente he presenciado como luego estas hazañas generan melancolía al ser recordadas años después.

Guillermo Carvajal Corso clasifica la dinámica de las fases de la adolescencia; la segunda fase “la adolescencia nuclear” que viene a ser de los 14 años de edad hasta los 17 es en la que mayormente me enfoco a lo largo de este capítulo, ya que es el momento en el que el sujeto se encuentra en conflicto con su identidad y donde nacen las diversas posibilidades de nuevas formas de pensamiento, sentimiento y acción ya que para llegar a conformar su identidad adopta diferentes elecciones y modelos de representación hasta encontrar con el que se ve proyectado en un futuro. Urbano y Yuni (2016) afirma que la segunda etapa “se relaciona con el conjunto de expectativas sociales que recaen sobre los sujetos cuando alcanzan determinadas edades, pautando las conductas esperadas y esperables para cada una de ellas” (p.43).

3. Capítulo 3: Proceso de creación y producción artística.

a. De idea a imagen.

Desde el inicio del proyecto me enfoqué en realizar algo con lo que me identificaba. Al principio fue duro organizar mis ideas y pensamientos hasta llegar a un acuerdo conmigo misma de lo que se iba a tratar la obra, es un proyecto importante y varias inseguridades propias se convirtieron en obstáculos en el camino. Cuando aún no tenía un tema o título en concreto, ya existían factores que salían y se repetían en todas mis ideas. En primer lugar quería hablar o mostrar

algo que me involucrara con el proceso, algo con lo que sentirme familiarizada o parte de. En segundo lugar me interesaba ver un trabajo en el que reflejara momentos de películas que me habían hecho introducirme en ellas para ocupar un rol, o sacarlo y aplicarlo en mi vida. La adolescencia es una etapa en la cual mi vida se volvió una película, en la que parecía que cada momento vivido se convertía en un archivo, y egocéntricamente pensaba que estaba siendo sentido y apreciado por más personas cuando en verdad esos archivos solo existen en mi memoria y nunca han salido de ahí.

Pienso que así empezó la idea de este proyecto, porque también me hizo interesarme en si a alguien más le había pasado lo mismo o si alguien más lo estaba pasando. Es por esa razón que empecé a conversar con varias amigas contemporáneas, con mujeres mayores y con adolescentes del momento, y me encontré con algunas que se identificaban con lo que les conversaba como también otras que no. Me repetía constantemente en mi cabeza que era un tema que no era cierto, que era irrelevante, que solo sucede en mi cabeza ya que no le ocurría a todos, pero la verdad es que no necesariamente tiene que pasarle a todos para importar y sobre todo mi obra no intenta generalizar a las adolescentes, lo que intenta es contar una historia de una adolescencia que puede ser solo la mía o la una o dos o equis personas más.

Empecé a pensar en cómo sería la forma en la que iba a mostrar mis ideas y como las iba a materializar, empecé a investigar varios artistas con los cuales me identifiqué (Cindy Sherman, Gregory

Crewdson, Jeff Wall) y su obra se volvió como una guía para la realización de la mía. La gran mayoría de estos artistas y las obras de las cuales me enamoré son fotografías, por la forma en la que una fotografía te da la idea una verdad en otras palabras “ver para creer”, pero al mismo tiempo todo puede ser una mentira, todo puede estar presentado de cierta forma, con ciertos marcos para hacer de una mentira algo real para otros ojos. Entonces decidí que la fotografía iba a ser el medio con el que iba a representar al resto lo que solo yo en mi mente veía.

b. Material fotográfico – Cindy Sherman, Gregory Crewdson, Jeff Wall entre otros.

Al investigar diferentes artistas en el campo de la fotografía encontré varios cuyo trabajo me inspiró, y me sirvió como una guía para mi obra, y pienso que es muy importante mencionar lo que genera o impulsa a que algo nazca. Todo empieza con Cindy Sherman y sus “Untitled Film Stills”, esta obra de Sherman es una serie de fotografías en las que ella personifica diferentes estereotipos de roles femeninos en fotografías publicitarias de películas inspiradas de Hollywood en los años 1950 y 1960 (MoMA. Cindy Sherman). Estas fotografías muestran los estereotipos ocupados en películas que muchas veces se encuentran ya introducidos en nuestra cultura. “Untitled Film Stills” son la mayor fuente de inspiración para mis fotografías, ya que también están enfocadas en el rol de la mujer, por un lado en las chick flicks como en la etapa de la adolescencia. Mis fotografías, a diferencia de las de Sherman son a color. En la serie “Untitled Film Stills” la mayoría son en blanco y negro lo cual

se debe a que el cine a representar también era en blanco y negro. Mis fotografías buscan una semejanza cinematográfica al género chick flick, explotar los colores, saturarlos ya que esta es la tendencia visual que mi proyecto soporta y toma de referencia.

Otro de los fotógrafos que me marcó con sus obras es Gregory Crewdson, aunque sus obras no lleven el nombre de Film stills, cuando uno mira una de sus fotos se siente dentro de una película. El poder transportar a la audiencia a otro espacio sin la influencia del sonido o la oscuridad de una sala de cine como él lo hace me asombra. Todo el proceso que este artista pasa para finalizar una fotografía es comparable con la producción de una película, tanto en el presupuesto como en el trabajo que se realiza. Una de las razones por las que las fotografías de Crewdson llegan a ser de gran influencia para mi trabajo aparte de su visualidad cinematográfica, es una particularidad que se encuentra presente en la mayoría de sus fotografías: pareciera que algo sucedió o está por suceder. Esta es una característica que hace que el espectador pueda llegar a imaginar una historia a partir de una imagen.

La narrativa y el control de cada detalle en la fotografía son características tomadas de la obra de Jeff Wall, en donde se puede encontrar una semejanza o se puede decir inspiración por parte de pinturas de grandes artistas como Manet, en las fotos de este artista. La narrativa como componente en la pintura que trata de contar algo, pasa también a las fotografías de Wall, con la iluminación dramática de una puesta en escena y el control absoluto de la construcción de la

fotografía, la obra de Jeff Wall se convierte en una situación de la vida real transformada en una fotografía. En otras palabras la obra de Wall me interesa por el hecho de que el transforma algo ordinario del día a día en algo extraordinario, muestra lo bello de lo cotidiano.

c. Análisis de la producción artística.

La producción artística de este proyecto consiste en una serie de fotografías en las que se ven representadas situaciones cotidianas de la vida de una o varias adolescentes inspiradas en clichés de películas hollywoodenses del género chick flicks. La serie consiste en 7 fotografías por el momento ya que tengo pensado seguir en un futuro con esta colección, me enfocaré por ahora en las 7 fotografías que vienen a ser la primera etapa de esta serie. Estas fotografías están impresas a color, ocho de estas con un tamaño de 66 x 46, y una principal con un tamaño de 100 x 70 (ya que esta lleva una relación de lenguaje y conexión entre todas), con un mínimo retoque digital especialmente en el color ya que la saturación de los colores es una característica que se busco resaltar por el hecho de que en las películas de este género antes mencionado los colores se muestran de esta forma.

En las fotografías vemos a mujeres en la etapa de la adolescencia en diferentes situaciones de la vida cotidiana, muchas de estas son en espacios íntimos como el dormitorio o el baño. También podemos observar comportamientos de las adolescentes en grupo e individualmente, entre mujeres y una específica interactuando con

individuos del género opuesto. Otras situaciones que reflejan las fotografías son especialmente cuando los límites entre la niñez y la adultez se ven en conflicto como por ejemplo al realizar acciones o actividades que se las considera apropiadas para adultos; la soledad y la intimidad a la hora de reflexión, los sueños y expectativas de vida y el entrenamiento previo para situaciones en el futuro.

Quise que las fotografías tengan un enfoque cinematográfico, y para lograrlo se encuentra dentro del marco varios objetos y detalles que ayuden con la narrativa de la imagen, para que estos puedan aportar a la construcción de una historia. También por esta razón es que los planos son abiertos ya que me parece de gran ayuda para que el espectador se sumerja en la imagen como también el tamaño de las fotografías. La composición en las fotografías se encuentra en mi control por el hecho de que en su mayor parte fueron construidos de cero, a excepción de las que son realizadas dentro de instalaciones del colegio ya que esas la realidad funcionaban para mostrar el mensaje.

En las fotografías realizadas en espacios como el dormitorio o el baño, nos encontramos con objetos relacionados con esta etapa, como espejos que, como se habla en el capítulo dos son de gran importancia para el reconocimiento y aceptación ya sea de los nuevos cuerpos, o de gestos tomados de modelos a seguir. Aparatos electrónicos como televisores, tablets, celulares, computadoras que hoy en día forman parte de la vida de muchas personas en especial de los adolescentes. Fotografías de amistades, maquillaje, ropa, alcohol,

cigarrillos, materiales del colegio, muñecas, música son varios de los objetos que podemos encontrar en estas imágenes.

4. Conclusión

Hemos visto a lo largo de este proceso las formas en las que el cine tomado como referencia se manifiesta en la vida cotidiana de los adolescentes y viceversa, como los comportamientos más sobresalientes de los adolescentes que padecen una crisis de identidad son una fuente de influencia para varias tramas y protagonistas de estas películas. De esta forma me parece pertinente introducirme y representar este campo de transición del ser humano por el que todos atravesamos, con la finalidad de dejar un registro de una mirada analítica sobre situaciones, escenarios y acciones que reflejan dichos comportamientos. Finalizando, la construcción de una identidad propia se encuentra en constante contacto con agentes externos que generan distintas respuestas, y en un proceso de cambio como es la etapa de la adolescencia los modelos a seguir llegan a tener una mayor influencia, es por esta razón que la importancia en la creación de modelos femeninos en la pantalla debe ser consciente y reflexiva ya que puede llegar a tener un impacto trascendente en las adolescentes.

5. Bibliografía

- Laura Mulvey. (1975). Placer visual y cine narrativo. n/a: Screen.
- Patricia White. (2015). Women's Cinema, World Cinema: projecting contemporary feminisms. N/A: Duke University Press Books.
- Ferriss, S. Young, M. (2008). Chick Flicks: Contemporary women at the movies. New York: Routledge.
- Ignacio Moreno. (2012). POSTFEMINISMOS: REPRESENTACIONES DE GÉNERO EN EL LA CULTURA POPULAR NEOLIBERAL. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Instituto de Investigaciones Feministas.
- Alejandro Pardo. (1998). Cine y sociedad en David Puttman. Navarra: Facultad de comunicación de a Universidad de Navarra.
- García, M. J. A., Delval, J., & Sánchez, Q. I. (2010). Psicología del desarrollo I. Madrid, ES: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. Retrieved from <http://www.ebrary.com>
- Santrock, J. (2004). Psicología del desarrollo en la adolescencia (9a. ed.). Madrid, ES: McGraw-Hill España. Retrieved from <http://www.ebrary.com>
- Urbano, C., & Yuni, J. (2016). Psicología y cultura de los adolescentes. Córdoba, ARGENTINA: Editorial Brujas. Retrieved from <http://www.ebrary.com>
- Aguirre, B. Á. (Ed.). (1994). Psicología de la adolescencia. Barcelona, ES: Marcombo. Retrieved from <http://www.ebrary.com>
- JESÚS ADRIÁN ESCUDERO. (n/a). CUERPO Y TRANSGRESIÓN Cindy Sherman y la visión fotográfica de la mutación humana. 27 de

septiembre 2015, de Universidad Autónoma de Barcelona Sitio web:

<http://www.raco.cat/index.php/Lectora/article/viewFile/205477/28465>

[8](#)

Cindy Sherman. (2003). Cindy Sherman: The Complete Untitled Film Stills.

Nueva York : The Museum of Modern Art, 2003.

Angela Molina. (2005). Jeff Wall: el consuelo de la fotografía. El País, 1.

Estraido de

http://elpais.com/diario/2005/11/12/babelia/1131753968_850215.html