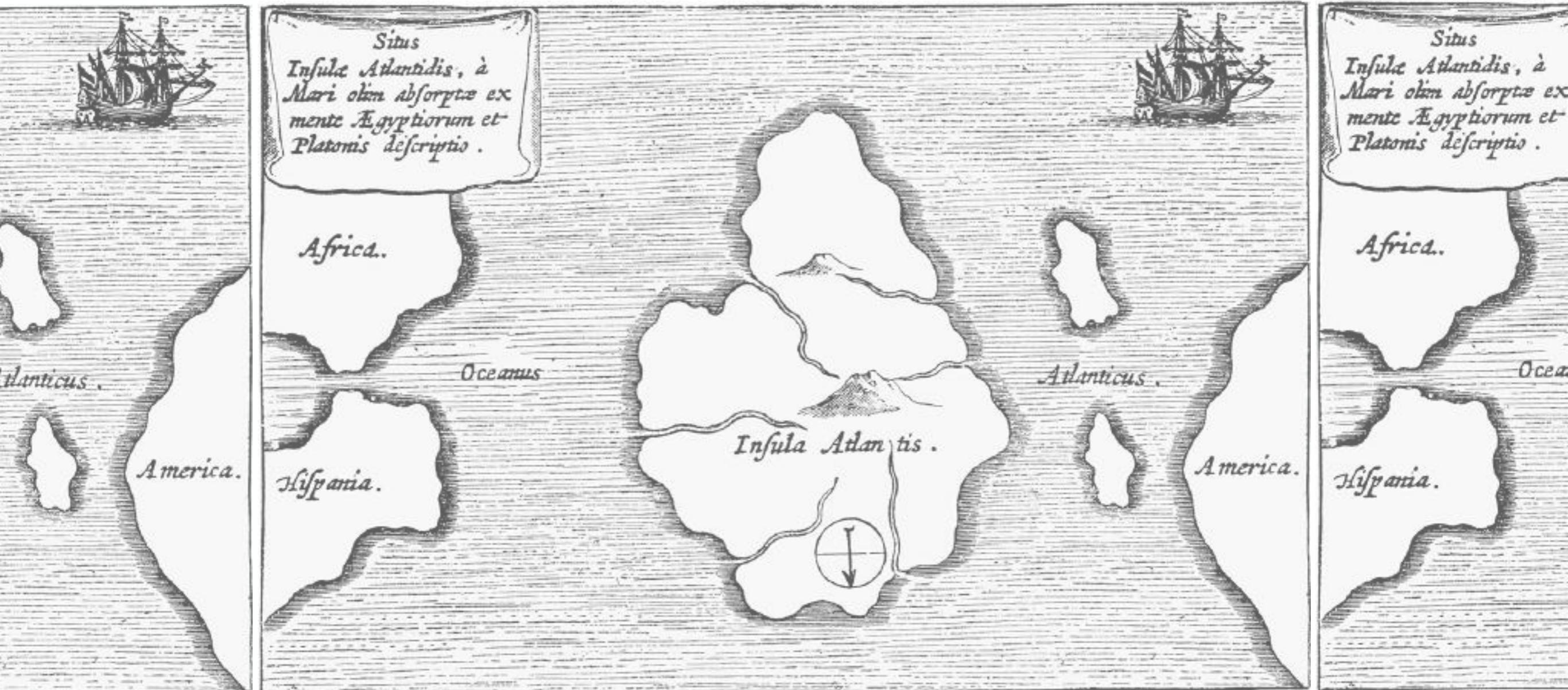

La Atlántida, o la utopía del cuerpo femenino

Carol Espíndola

La Atlántida o la utopía del cuerpo femenino, es un proyecto fotográfico que, a partir del collage, la apropiación y el autorretrato, cuestiona la construcción del ideal de cuerpo femenino perfecto. Tomando referentes de la pintura y la literatura de las ciudades utópicas.

Me apropio de ilustraciones, mapas, códices y pinturas donde el papel de la mujer es importante por la belleza de su cuerpo, por su papel como culpable (Eva) o como traidora (Malinche), ilustraciones que hacen alusión a las utopías para enfatizar la constante utopía del cuerpo femenino.

Tomo como manifiesto cuatro puntos de partida:

- I- La Atlántida como analogía del estado esperanzador para el cuerpo.**
- II- El cuerpo femenino como representación de la belleza humana.**
- III- La construcción utópica del cuerpo femenino.**
- IV- Edificar la libertad en el cuerpo.**

Título: Sobre Friné

Serie: La Atlántida, o de la utopía del cuerpo femenino

Técnica: Collage digital

Año: 2015

Jean-Léon Gérôme. *Praxíteles desnuda a Friné ante el Areópago*. 1861.

Friné fue una hetaira griega, célebre por su gran belleza, utilizada como modelo para las representaciones de Afrodita. Hacia el 350 a. C., Friné fue acusada de impiedad, una falta imperdonable en la Antigua Grecia (fue el delito por el que se condenó a muerte a Sócrates),.

Durante el juicio, para evitar la pena de muerte, Praxíteles descubre su cuerpo argumentándoles que no se podía privar al mundo de tanta belleza. Con esta estrategia, consiguió la absolución unánime del tribunal: *lo bello es bueno*.

**La Venus
no aparece envuelta
en su concha,
si no que emerge
desde el mar.**

Como la Atlántida.

Título: Sobre el nacimiento de Venus I

Serie: La Atlántida, o de la utopía del cuerpo femenino

Técnica: Collage digital

Año: 2015

Título: Sobre el nacimiento de Venus II

Serie: La Atlántida, o de la utopía del cuerpo femenino

Técnica: Collage digital

Año: 2016

Título: Sobre el nacimiento de Venus III

Serie: La Atlántida, o de la utopía del cuerpo femenino

Técnica: Collage digital

Año: 2016

Título: Sobre el nacimiento de Venus IV

Serie: La Atlántida, o de la utopía del cuerpo femenino

Técnica: Collage digital

Año: 2016

La Atlántida es una isla mítica, cuya descripción se encuentra en los escritos de Platón.

Fue dotada de una gran cantidad de recursos naturales y se consagró como uno de los más poderosos reinos de la antigüedad.

Una ciudad perfecta, única, bella, imponente, la utopía perfecta imposible de alcanzar.

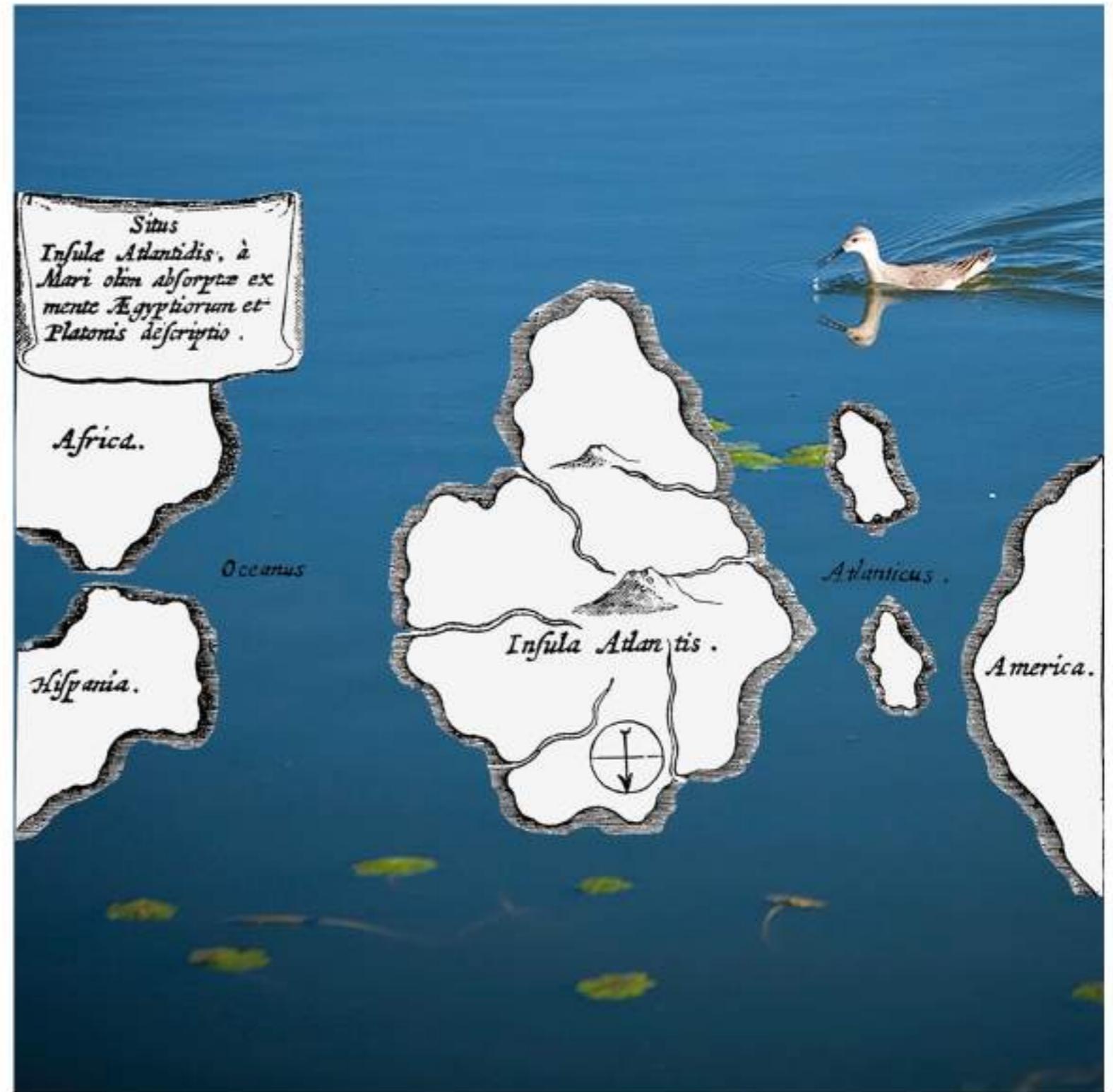

Título: Sobre la Atlántida II

Serie: La Atlántida, o de la utopía
del cuerpo femenino

Técnica: Collage digital

Año: 2016

Título: Sobre la Atlántida I

Serie: La Atlántida, o de la utopía del cuerpo femenino

Técnica: Collage digital

Año: 2016

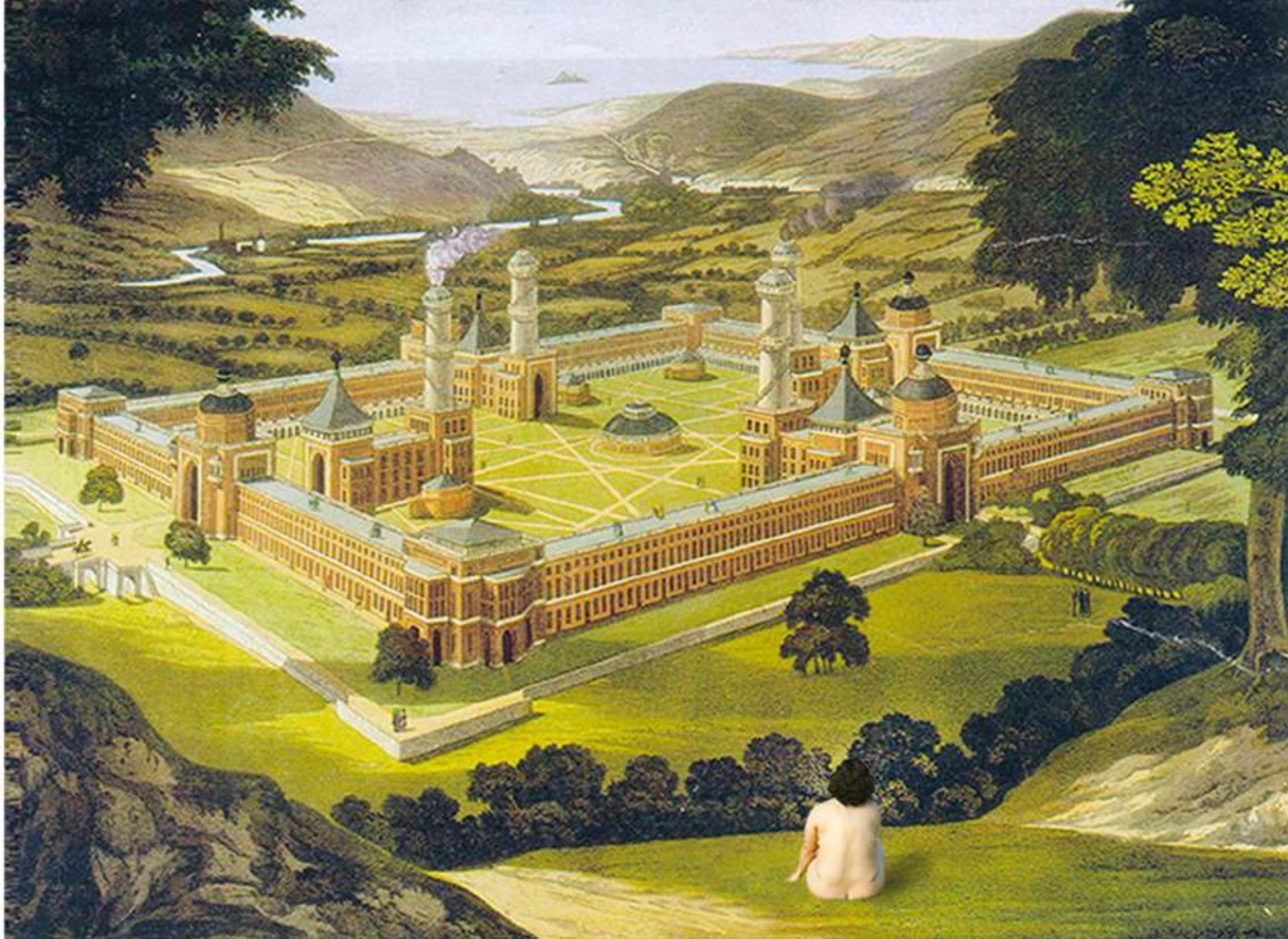

Título: Sobre Vtopia

Serie: La Atlántida, o de la utopía del cuerpo femenino

Técnica: Collage digital

Año: 2016

Título: Sobre New Harmony

Serie: La Atlántida, o de la utopía del cuerpo femenino

Técnica: Collage digital

Año: 2016

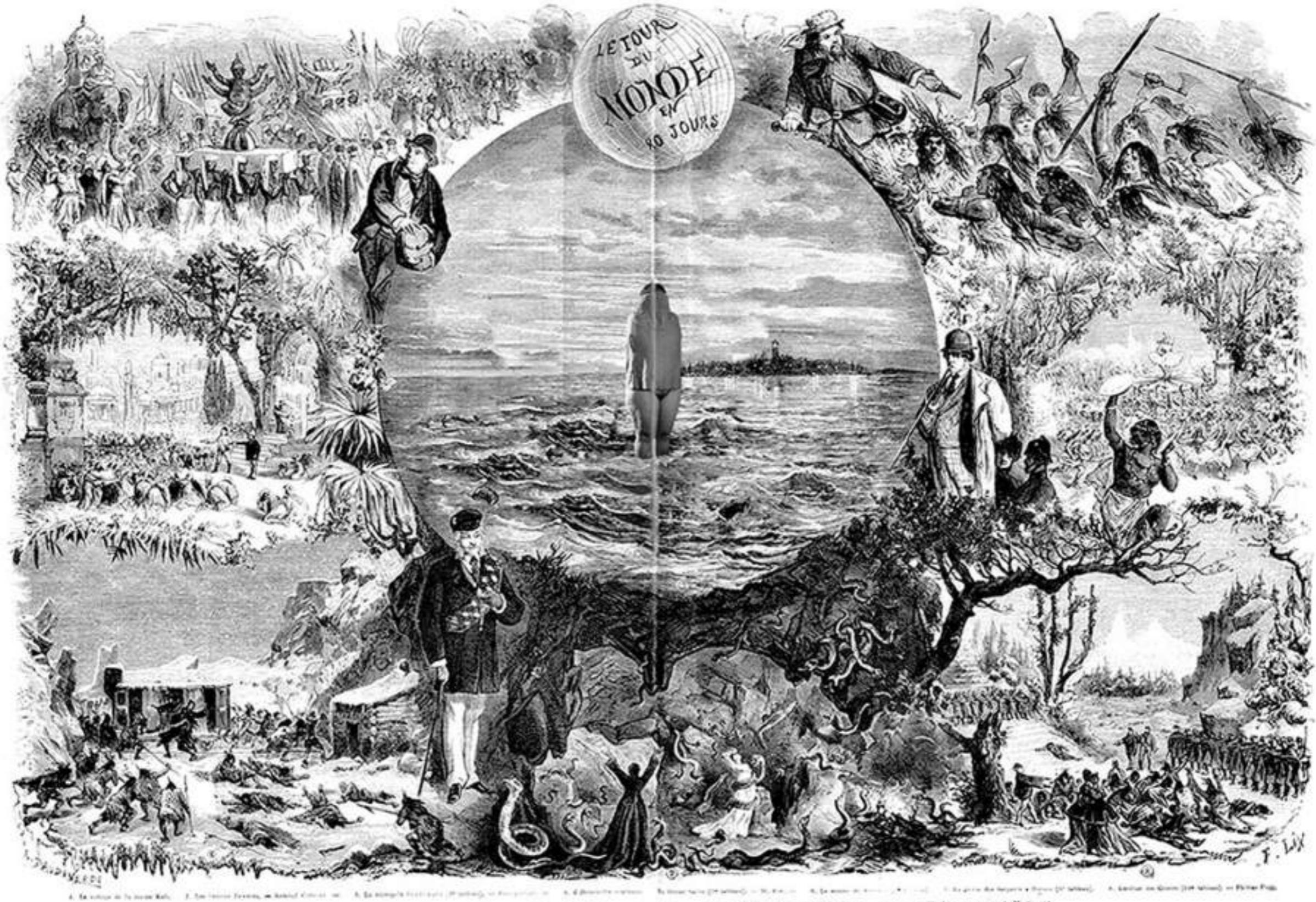

Afiche de la ciudad utópica diseñada por Robert Owen, New Harmony 1816.

Robert Owen fue un utopista que creó en Gran Bretaña una pequeña comunidad inspirada en ideas cooperativistas. Inició su propuesta como empresario textil y elevó los salarios, sentó las bases de una seguridad social mutualista y proporcionó a los obreros condiciones dignas de vivienda, sanidad y educación. Desalentado por la falta de interés de su propuesta en Gran Bretaña, decide ir a Estados Unidos y probar la creación de sociedades cooperativas.

Para invitar a la población a vivir en esta nueva ciudad, presenta un afiche con una familia mirando hacia esta nueva ciudad. La utopía vuelta realidad.

El mundo es mi propio cuerpo.

Título: *Sobre rodear el mundo*

Serie: La Atlántida, o de la utopía del cuerpo femenino

Técnica: Collage digital

Año: 2016

El cuerpo femenino perfecto se asemeja al paraíso, al mundo perfecto en el que hemos de habitar alguna vez.

La culpa, la lujuria, casi todas las formas de pecado, se atribuyen a la mujer desde su creación en el paraíso y su destierro hacia el mundo. No hubo vuelta atrás.

En Sobre el jardín de las delicias he borrado todas las figuras humanas (del tríptico original) para colocarme en el paisaje sin asumir la culpa atribuida a Eva. Rechazando el ideal de belleza impuesto al cuerpo femenino.

Retomando la postura del Bosco como el hombre árbol que voltea a ver al mundo convertido en el infierno, pero ahora como una mujer cuyo infierno es su propio cuerpo.

Título: Sobre el jardín de las delicias

Serie: La Atlántida, o de la utopía del cuerpo femenino

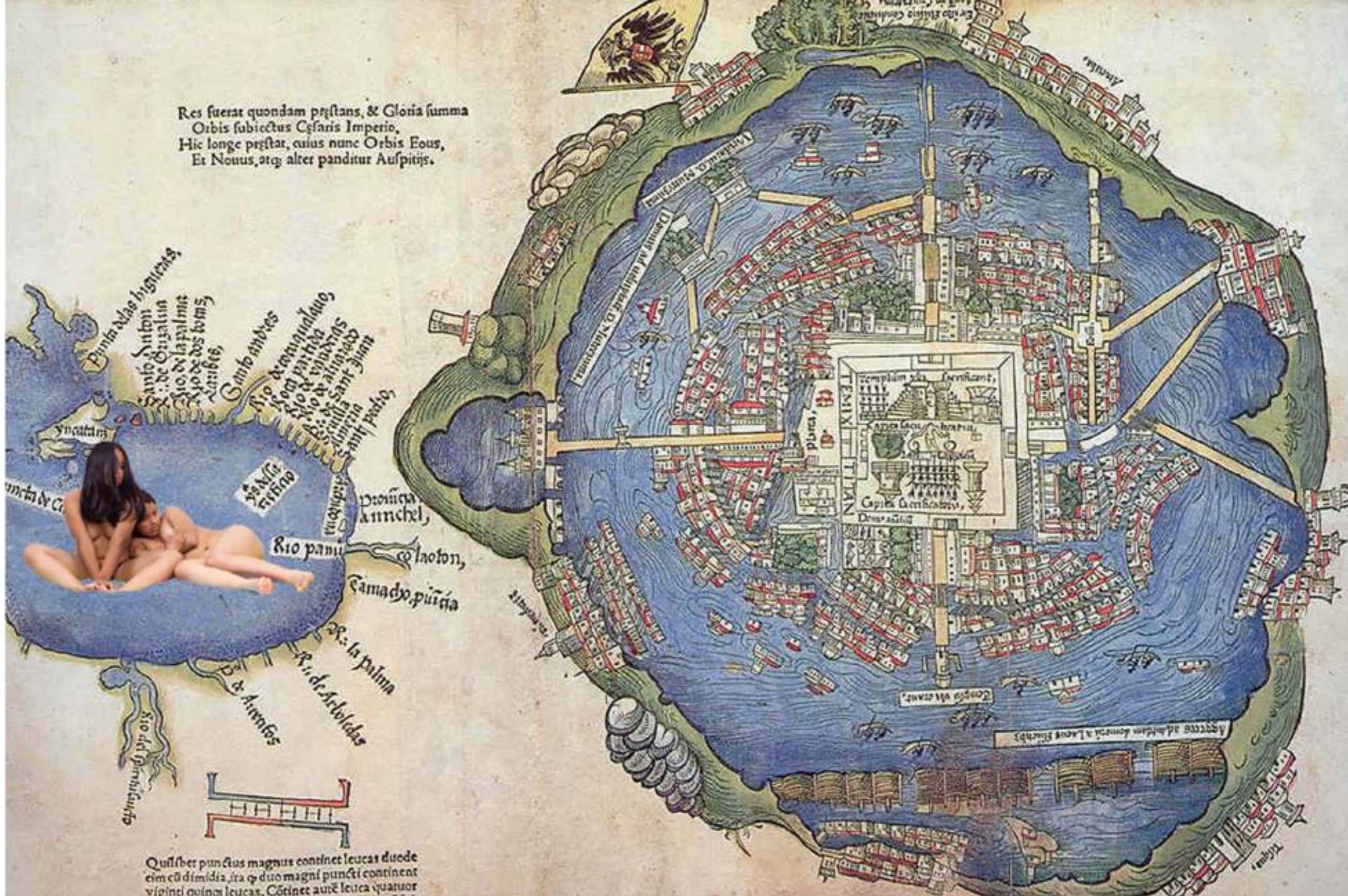
Técnica: Collage digital

Año: 2016

1. Dios entrega el paraíso a Adán y Eva. Ella al comer del fruto prohibido recibe la carga de ser la culpable del pecado en el mundo. Me coloco allí para rechazar esa culpa.
2. Una mujer negra orgullosa de su cuerpo. Una representación así en su tiempo podía resultar escandalosa. Me he colocado en esa misma posición.
3. El estanque rodeado por los “locos de Venus”, como se les ha hecho llamar por los estudiosos del cuadro. Representa la afirmación de que *la voluntad del hombre sucumbe a la fuerza de atracción de la mujer*. Nuevamente me coloco ahí en el estanque.
4. Eva tomando el fruto prohibido.
5. Una mujer con la carga de la belleza del cuerpo. Sostiene su concha. La concha de donde emergen las Venus.
6. La mujer desnuda es prostituta, ha sucumbido ante su pecado. Los pecados destruyen la pureza del cuerpo. Ahí coloco también un autorretrato.
7. El hombre-árbol es una representación de una falsa arca, como la de Noé. Esta vez no les salvará del diluvio. En el cuadro original se ha escrito que es un autorretrato del autor, El Bosco. Ahora coloco mi rostro.

La Atlántida pudo ser la Gran Tenochtitlán.

Res fuerat quondam prestans, & Gloria summa
Orbis subiectus Cesaris Imperio.
Hic longe prestas, cuius nunc Orbis Eous,
Et Nonus, atq; alter panditur Auspitijs.

Quilibet punctus magnus continet leucas duodecim et dimidias ita quod duo magni puncti continent viginti quinque leucas. Contineat autem leucas quatuor

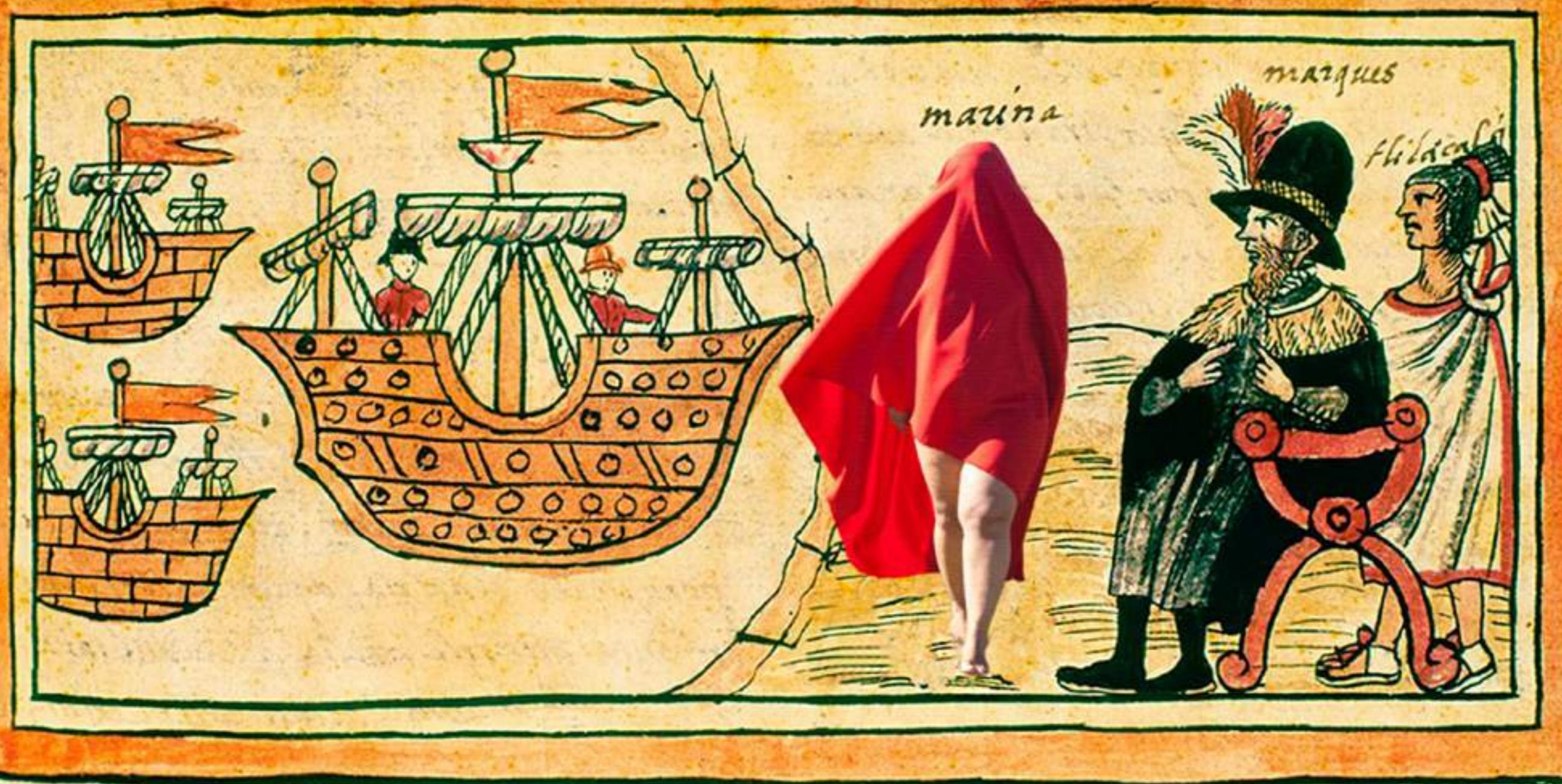
Título: Sobre la gran Tenochtitlán

Serie: La Atlántida, o de la utopía del cuerpo femenino

Técnica: Collage digital

Año: 2015

Mujer no es traición.

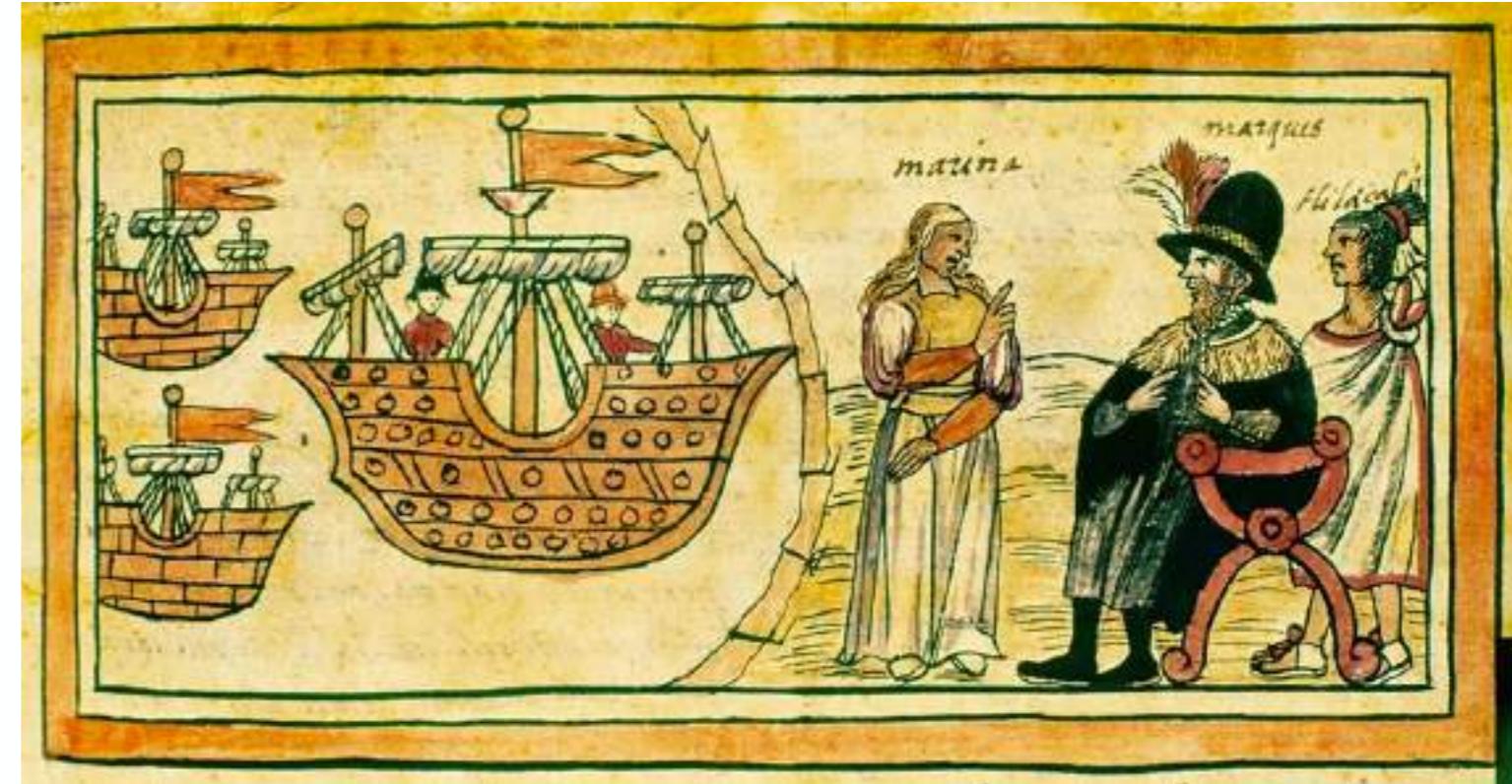

Título: Sobre Malinche

Serie: La Atlántida, o de la utopía del cuerpo femenino

Técnica: Collage digital

Año: 2016

Ilustración, elaborada por un artista indígena para la Historia de las Indias de Nueva España escrita por Fray Diego Durán, relata el primer encuentro de la Malinche y Hernán Cortés. Códice Durán (siglo XVI).

Malintzin, Malinalli, Marina o Malinche, mujer con un papel protagónico durante la Conquista de México. Mujer sobre la cual recae la palabra traición. Madre simbólica del mestizaje. Intérprete y consejera de Hernán Cortés. Me coloco en su lugar para rechazar esa carga histórica sobre la traición.

Actualmente preparo una serie dedicada a La Malinche, que explora las representaciones indígenas de la mujer, su papel en la construcción de la sociedad y su censura por las revisiones históricas occidentales. Se encuentra en proceso en una etapa inicial.

Sin título

Serie: *La corteza de Venus*

Técnica: Collage digital

Año: 2015

Libertad en el cuerpo femenino.

Título: Sobre Frida

Serie: La Atlántida, o de la utopía del cuerpo femenino

Técnica: Collage digital

Año: 2016

En *Sobre Frida* retomo la idea de sentirme como dos mujeres al mismo tiempo: la esposa-madre-ama de casa que mira el tiempo pasar sobre su cuerpo, y por otro lado la mujer artista que busca despojar al cuerpo femenino desnudo de toda carga sexual.

Título: Sobre cazar

Serie: *La Atlántida, o de la utopía del cuerpo femenino*

Técnica: Collage digital

Año: 2017

Sobre cazar es una apropiación a la pintura *Cazadora de los andes* de Felipe Santiago Gutiérrez. Fue la primer pintura de desnudo femenino que se exhibió en México. Acción que causó escándalo y la censura de la pieza.

Manipular con cuidado
cuerpo-contemporánea-fotografía

Este texto es una muestra de las reflexiones que se generaron en el taller de fotografía "Manipular con cuidado" que se realizó en el marco del Festival Internacional de Fotografía FotoMéxico 2017. Los participantes fueron invitados a reflexionar sobre la relación entre el cuerpo y la fotografía contemporánea. Los temas abordados fueron la manipulación, la transformación y la alteración de la imagen, así como la exploración de las posibilidades y límites de la fotografía en la era digital. Los participantes fueron animados a experimentar con diferentes técnicas y herramientas para crear imágenes que reflejaran sus ideas y visiones sobre el tema. El resultado fue una colección de imágenes que exploran la complejidad y la diversidad de las formas en las que el cuerpo y la fotografía se relacionan en la actualidad.

Vista de la exposición *En el jardín de las delicias*, en el marco del Festival Internacional de Fotografía FotoMéxico, en la Galería Página en blando, CDMX. Noviembre, 2017.

Fotógrafa, educadora y ensayista. Ganadora de la 11th Juried Annuale-International Photography Competition, (TheLight Factory Gallery, E.U. 2019) del Premio de Ensayo “Emmanuel Carballo” (Méjico, 2016). Directora del Laboratorio de Arte y Fotografía (lafO). Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2018 (FONCA). Utiliza la ficción, el collage y la apropiación de imágenes para cuestionar estereotipos de género impuesto sobre el cuerpo femenino. Trabaja con niñas, niños y jóvenes abordando el tema de cuerpo disidentes y la autoaceptación desde el arte.

Carol Espíndola

carolespindola.com