

JENNY SAVILLE

Rosetta II (2005)

DANIELA DÍAZ ROZAS, ÁREA EDUCATIVA, MUSEO ARTEQUIN.

La artista inglesa Jenny Saville (1970), que pertenece a la nueva generación de artistas jóvenes británicos, deconstruye y amplía los estereotipos de belleza del cuerpo femenino. Experimenta con cuerpos alejados de lo normativo y los cambios que ellos sufren, pero, sobre todo, experimenta con el suyo, el que utiliza como modelo y medio de reflexión. En sus obras muestra la belleza natural de quienes retrata, rescatando su diversidad e individualidad. Saville se ha destacado por la pintura de cuerpos femeninos desnudos, pero desde una mirada no tradicional y que se diferencia de las representaciones anteriores en la historia del arte, más cercano a lo estético y bello encuadrado bajo los cánones tradicionales. Además de retratar esos cuerpos que provocan insatisfacción al no encajar en estos estándares de "lo tradicional", también representa cuerpos sufrientes debido a accidentes de tránsito, dolorosas operaciones, heridas y laceraciones. Como suele ocurrir, un hecho de su vida dio forma a su trabajo: recibió una residencia en Connecticut que le permitió estudiar bibliotecas médicas y observar a un cirujano plástico local. Ella aprovechó esa oportunidad porque la vio como una forma de comprender de mejor manera la anatomía humana, en especial la de mujeres obesas, de pieles marcadas por las arrugas o cicatrices, pudo ver la carne "desde adentro", que era lo que la fascinaba.

Los cuadros de Jenny Saville son enormes y eso los hace aún más sobrecogedores. El color está aplicado en grandes, rápidas y precisas pinceladas, que no nos suavizan la realidad, mostrándonos esta piel "real" imperfecta, maltratada, marcada y carnosa.

"Rosetta II", realizada el año 2005, es, como todas sus obras, un retrato de grandes dimensiones. En él podemos ver representado el rostro de una mujer, con los ojos blancos y azules de ceguera que son bastante impactantes e incluso provocan una cierta inquietud al observarlos. Sin embargo, la artista declaró que le pareció hermosa y por ello la retrató. La paleta de colores de la obra es una versión blanqueada de la realidad, como si la saturación se hubiese reducido, son grises apagados con un toque de naranja y complementa el tono azul pálido del fondo. Es posible que la artista haya utilizado esta paleta de colores en rostro y ojos para explorar las tonalidades de un cuerpo enfermo o incluso cercano a la muerte.

Algo hay en la obra de Saville que nos recuerda los cuerpos femeninos y abundantes de Rubens, pero evidentemente sus retratos son aún más crudos, podríamos decir que más desagradables y sumamente incómodos pues nos hacen ser conscientes de nuestra propia vulnerabilidad a pesar de su enorme belleza. Pero, ¿cómo es posible encontrar belleza en la sangre, en la herida o en la mutilación de la carne?, ¿cómo es posible encontrar belleza en aquello que el arte y la publicidad nos han ocultado o "editado" constantemente?

Jenny Saville ante uno de sus cuadros en Oxford. Fuente: www.20minutos.es

"Rosetta II" (2005) Óleo sobre papel de acuarela, 252 x 187,5 cm. Colección particular. Fuente de la imagen: www.creativeboom.com

ACTIVIDAD

PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA

Se invita a los estudiantes a observar la obra de la artista. Para propiciar la observación y diálogo se sugiere comenzar con algunas preguntas tales como: ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Qué reconocemos en ella? ¿Qué colores tiene? ¿Qué sensaciones tienen al observarla? ¿Se parece a algún retrato que hayan visto antes? ¿En qué se diferencia? Luego, se sugiere comentar acerca de la artista y como esta rompe con lo establecido en su forma de hacer retratos, poniendo énfasis en la definición de "bello" del arte clásico y como esa definición va cambiando hasta llegar al arte contemporáneo.

La actividad práctica consistirá en la realización de una serie de retratos fotográficos en la cual los estudiantes deformarán su rostro o alguna parte de su cuerpo presionando con cuidado sobre el vidrio de alguna puerta o ventana. Utilizando sus celulares tomarán registro de esa acción y finalmente compartirán las imágenes con sus compañeros para reflexionar acerca de los conceptos abordados. 📱