

arte
global

ALL IN MINUTE

Jill Greenberg

GÉNERO LISIADO | DISABLED GENDER

Es mundialmente conocida por sus retratos de animales –monos, osos y caballos– y por aquéllos a niños que, a través de sus lágrimas, claman por el cuidado de la tierra en la que crecerán. En una aventura diferente, Jill Greenberg volvió a los inicios de su carrera y explora el papel de la mujer en la sociedad a través de la fotografía.

She is worldwide known for her animals' portraits –monkeys, bears and horses–, and for those of children who, through their tears, claim for the care of the land where they will grow up. In a different adventure, Jill Greenberg returned to the beginning of her career and explores women's role in society with photography.

Por Anna Astor-Blanco, master en artes (Puerto Rico)
Fotografías de © Jill Greenberg, cortesía de O'Neil Contemporary,
Toronto, Canadá.

durante años se autodenominó como *The Manipulator* o *La Manipuladora*. Un espectador podría preguntarse, ante esto, si con ello se refiere a un manejo del público a través de su trabajo o de las imágenes mismas. La respuesta tiene que ver con esto último. Jill Greenberg (Canadá, 1967) comenzó con la fotografía a temprana edad, y desde mediados de los '80 las ha retocado. En un principio manualmente y desde 1990, digitalmente. El título apareció a mediados de los '80, cuando pocos fotógrafos utilizaban softwares como medio artístico.

Su obra colinda entre lo comercial y lo artístico. Ha sido la fotógrafa, entre otras cosas, de campañas publicitarias de Bacardi, LensCrafters y Epson, ha retratado estrellas de cine entre las que destacan Ashton Kutcher, Will Smith y John Leguizamo. Por otra parte, ha hecho trabajos

for years she called herself *The Manipulator*. Spectators would wonder, from this, if she refers to manipulating the public with her work or manipulating the images themselves. The answer has to do with the latter. Jill Greenberg (Canada, 1967) took up photography from an early age and since the mid 80's she retouches them. At the beginning by hand and since 1990, digitally. The title came up during the mid 80's, when very few photographers used software as an artistic media.

Her work borders between commercial and artistic photography. She has, among other things, been the photographer for different advertising campaigns such as Bacardi, LensCrafters and Epson, and she has been the portraitist of movie stars like Ashton Kutcher, Will Smith and

"Untitled GC1 1017", serie *Glass Ceiling*, 2008, fotografía, 156,21 cm. x 104,14 cm.

para revistas como Time y Entertainment Weekly. Pero Jill Greenberg también tiene una veta artística, con un trabajo que desarrolla su forma de pensar respecto de distintos temas. Conocida es su serie *End Times*, un conjunto de retratos que reflejan distintos sentimientos a través del llanto de niños. Con el fin de explorar temas políticos y religiosos, la artista canadiense generó gran controversia ya que muchos primeros planos mostraban una impactante angustia de los pequeños. Otro tema que ha sido importante para Greenberg ha sido la mujer. En su última serie *Glass Ceiling* (2011), ésta fue el eje central.

La artista, que nuevamente "manipula" con estas fotografías que combinan armoniosamente imágenes placenteras con temas femeninos, parte de dos proyectos distintos para lograr la serie: un *photoshoot* debajo del agua que hizo para una revista de modas y su video-tesis universitaria, "The Female Object" (1989), que se basa en la cita de Sandra Lee Bartky que dice así: "El proyecto disciplinario de la feminidad es falso, requiere medidas tan radicales y extensas para la transformación corporal, que una mujer está destinada en alguna medida al fracaso".

La intención del video es hacer que el espectador se sienta observado y siga las reglas establecidas por la sociedad. Comienza con la imagen de un ojo, que luego aparece bombardeado con distintas imágenes como anuncios publicitarios de dietas, aparatos de ejercicios, maquillaje y revistas publicitarias. Las voces van dictando las rutinas diarias y las actividades de preparación que son comunes a la mayoría de las mujeres. Las instrucciones e imágenes causan desasosiego, a la manera de una pesadilla, en la que el espectador sufre las consecuencias de ser parte del género femenino. Las mujeres son constantemente sometidas a un ojo vigilante no sólo masculino, sino de ambos sexos. Tal vez por esto ellas se sienten obsesionadas con la apariencia física, convirtiéndola en algo que intentan controlar. La voz femenina que acompaña el video dice en determinado momento: "Si logro más que un hombre soy capaz de hacer lo que quiero".

Este discurso crítico está también presente en *Glass Ceiling*. La condición de ser mujer dificulta la consecución de ciertos logros; la frustración del sexo femenino es no ser hombre. Esto último no se refiere a la supuesta "envidia del pene", como propone la teoría del siquiatra austriaco Sigmund Freud, sino de los obstáculos que todavía existen para la mujer en el siglo XXI, especialmente en el campo laboral. Hoy por hoy, la mujer debe ser estelar en su trabajo si aspira a echar hacia delante, y Jill Greenberg indaga en *Glass Ceiling* esta cuestión con sus armas favoritas: el lente fotográfico y los programas de manipulación digital. De ahí la declaración de la artista: "La realidad física de ser mujer todavía informa lo que hago". No son palabras de una persona que se siente derrotada, sino de la voz de las experiencias aprendidas entre que hizo "The Female Object" y *Glass Ceiling*. Pero entre ambas obras hay contrastes: las fotografías son gratamente de ensueño, a diferencia de la agresividad afilada que contiene el video. Así, más que retratos, lo que

John Leguizamo. On the other hand, she has worked for magazines like Time and Entertainment Weekly. But Jill Greenberg also has an artistic streak, with work that develops her way of thinking regarding different subjects. Her series *End Times*, which consists of a group of portraits reflecting different feelings through the image of crying children, is well known. In order to explore political and religious issues, the Canadian artist generated much controversy as many close-ups showed a striking anxiety in children. Women have also been an important subject for her, like in *Glass Ceiling* (2011), one of her latest series.

The artist - that again "manipulates" with these photographs -, harmoniously combines pleasant pictures with feminine subjects, starting from two different projects to achieve the series: a photo-shoot under water that she did for a fashion magazine and her university video-thesis, "The Female Object" (1989), based on a quote of Sandra Lee Bartky which says: "The disciplinary project of femininity is a setup; it requires such radical and extensive measures of bodily transformation that a woman is destined in some degree to fail."

The intension of the video is to make the spectator feel observed and follow the rules established by society. It begins with the image of an eye, that then appears bombardeed by different images such as advertising for diets, exercise machines, make up and advertising magazines. The voices deliver daily routines and preparation activities that are common to most women. The instructions and images cause unease, like a nightmare, where the spectator suffers the consequences of being part of the feminine gender. Women are under the constant vigilant eye, not just of the male gender, but also of both sexes. Maybe that is why they feel obsessed with physical appearance, making it into something they try to control. At a determined moment, the feminine voice on the video says: "If I achieve more than a man I am capable of doing what I want".

This critical discourse is also present in *Glass Ceiling*. The condition of being a woman makes achieving certain objectives harder; the frustration of the female gender is not being a man. This sentence is not about a supposed "penis envy", like the theory of the Austrian psychiatrist, Sigmund Freud, proposes, but about the obstacles that still exist for women in the 21st Century, especially in the working field. Today, women must be prominent in their jobs if they want to succeed, and in *Glass Ceiling*, Jill Greenberg investigates this question with her weapons of choice: a photographic lens and digital manipulation software. Hence the artist's declaration: "I like it or not the physical reality of being a woman still informs everything I do". These are not the words of a person who feels defeated, but the voice of experiences gathered between making "The Female Object" and *Glass Ceiling*. But there are contrasts between both works: the photographs are pleasantly dreamy, in contrast with the sharp aggressiveness of the video. Thus, more than portraits, what Green-

"Untitled GC2 650", serie *Glass Ceiling*, 2010, fotografía, 142,24 cm. x 104,14 cm.

Greenberg busca con el lente fotográfico es la psicología del sujeto, sea animal o humano.

Glass Ceiling se relaciona con el dicho anglo-sajón "breaking the glass ceiling" o "romper el techo de cristal". Esta expresión, muy conocida, se utiliza cuando se llega al *súmmum* del éxito o al nivel más alto que se puede alcanzar. En las fotografías de la serie se observan unas figuras femeninas desde lo más profundo de una piscina. Parecen flotar en el espacio, algunas se agarran mutuamente y otras van por la libre. Hacen maromas entorpecidas por las propiedades del agua, pero también por los tacones que llevan puestos. El sol se refleja desde la superficie, pasando entre las piernas de algunas y creando un halo que emana de sus cuerpos. Como Icaro, intentan tocar el sol y, aunque no tienen alas que se puedan derretir, sabemos que hay algo que les impide rozar la irradiación y que no pueden sobresalir de la fina superficie del líquido.

Las figuras decapitadas de la mujer tampoco son coincidencia, sino más bien indicativas de un corte intelectual del ser humano. La mayor parte de las fotografías de Greenberg son bustos o de cuerpo entero, ya sea un animal o un humano. De hecho, algunas de sus series de retratos más conocidas, *Monkey* y *Horse*, presentan a los animales de tal forma que pueden reflejar emociones de la misma forma que lo hace un humano. De alguna manera los antropomorfiza y los pone al mismo nivel de un niño, una mujer o un artista conocido. Para Jill es más común cortar la parte inferior del cuerpo que la cabeza –curiosamente un sustantivo femenino en el idioma castellano–, donde se concentra la vida, el espíritu y la emoción del retratado. En contraste a las series anteriormente nombradas, las obras de *Glass Ceiling* retratan los cuerpos desde un ángulo opuesto y sugerente: desde las profundidades se ven cuerpos femeninos vestidos de oficina y con las piernas colgando; representa una carcasa que sufre de prejuicios pues la apariencia física es la fachada del ser humano que nos lleva a juzgar a la persona antes de conocerla. Esta incongruencia sugiere quizás el despojo de la inteligencia y la capacidad del sexo femenino, ya que la ideología machista considera a las féminas como un objeto o, peor aún, una posesión. Las imágenes son también un reflejo de la vergüenza que algunas mujeres sienten al mostrar su cuerpo, sea por una cuestión moral o por inseguridad. Las mujeres que flotan parecen ridículas con sus *stiletos* puestos; claro, es más fácil romper un cristal con algo punzante, como sería un par de tacones.

Jill Greenberg ha expuesto en el Miami Art Museum y en otras ciudades norteamericanas como Los Ángeles y Nueva York; también ha estado presente en Roma, París y Amsterdam. Actualmente su trabajo es parte de las colecciones del Kemper Museum de Kansas, en la National Academy of Sciences de Washington, en el Southeast Museum of Photography de Daytona Beach, entre otros. Desde 1997 la artista canadiense ha ganado varios premios; el más reciente fue el segundo lugar en la categoría Bellas Artes del American Photographic Artists Award 2011. □

berg searches with the photographic lens is the psychology of the subject, whether it is an animal or a human.

Glass Ceiling relates to the Anglo-Saxon saying, "breaking the glass ceiling". This well known expression is used when one reaches the summit of success or the highest level that one can reach. In the photographs of this series we can observe female figures from the deepest end of a pool, they seem to float in space, some are holding on to each other and others are free. They are doing summersaults hindered by the properties of water, but also because of the high heels they are wearing. The sun reflects from the surface, going through the legs of some and creating a halo from their bodies. Just like Icarus, they try to touch the sun and, even though they do not have wings that could melt, we know that there is something that prevents them from touching the irradiation and that cannot get past the surface of the liquid.

The decapitated figures of women are not a coincidence either, but are rather indicators of an intellectual cut in the human being. Most of Jill Greenberg's photographs are chests or whole bodies, either animal or human. In fact, some of her most popular portrait series, *Monkey* and *Horse*, present the animals so they can reflect emotions in the same way as a human beings. Somehow she anthropomorphizes them and puts them in the same level of a child, a woman or a renowned artist. In general, it is more common to cut off the lower part of the body than cutting the head off because that's where life, the spirit and the emotions of the portrayed concentrate. In contrast, the works in *Glass Ceiling* portray women from an opposing and suggestive angle: from the bottom of the pool one can see female bodies dressed for work and with their legs hanging; which represents a structure that suffers prejudice for physical appearance. It is a shell of the human body which leads us to judge someone people before even knowing them. This inconsistency maybe suggests the removal of the intelligence and of the ability of the female sex, since chauvinistic ideology also considers women as an object, or even worse, as a possession. Greenberg's images are also a reflection of the embarrassment that women feel when they show their bodies, whether it is for a moral matter or for insecurity. The women floating seem ridiculous with their *stiletos* on; but, surely, it is easier to break the glass with something sharp, like a pair of high heels.

Jill Greenberg has exhibited at the Miami Art Museum and in other U.S. cities like Los Angeles and New York, and they have also been present in Rome, Paris and Amsterdam. Currently his work is part of the collections of the Kemper Museum in Kansas, the National Academy of Sciences in Washington, the Southwest Museum of Photography in Daytona Beach, among others. Since 1997 the Canadian artist has won several awards; the most recent one was the second place in the Fine Arts category of the American Photographic Artists Award 2011. □

"Untitled GC2 687", serie *Glass Ceiling*, 2010, fotografía, 142,24 cm. x 104,14 cm.

Sumario

Summary

REPRESENTANTES INTERNACIONALES

Alfredo Ginocchio (México)
 Leonel Matheu (Miami, EE.UU.)
 Julia Sapollnik (Argentina)
jsapollnik@gmail.com
 Elisa Mantecinos (Nueva York, EE.UU.)
emantecinos@gmail.com
 Manuel Munive (Perú)
manuelmunive@yahoo.es

ASESORES

Ignacio del Solar
 Gabriel Núñez

REPRESENTANTE LEGAL

Orlando Calderón

TRADUCCIÓN INGLÉS

Soledad Costardo

Angélica Navarro

SUSCRIPCIONES

56-2-955 3261
marketing@artecallimite.com

IMPRESIÓN

Maval, Editora e Imprenta

DIRECCIONES

Chile / Camino Agua del Carrizal 9497,
 Lo Barnechea,
 Santiago de Chile.
www.artecallimite.com

VENTA PUBLICIDAD

56-2-955 3261
info@artecallimite.com
 Paulina Sepúlveda / [56-9] 9. 349 69 82
venta@artecallimite.com
 Derechos reservados
 Publicaciones Arte Al Límite Ltda.

IMAGEN PORTADA

Ernesto Neto, Vista de la instalación *Archipolitis*, concebida por Paul Aronow Artway (NY) para Wade Thompson (NY), 2009, instalación de varias salas, dimensiones variables. Foto: Juan Yang

PUBLICACIONES ARTE AL LÍMITE LTDA. no es responsable de los errores publicitarios y el editor no se hace cargo de los opiniones vertidas en este número, siendo ésta responsabilidad de quienes las emiten. Prohibida la reproducción total o parcial del material publicado en este edición. ARTE AL LÍMITE ES UNA MARCA REGISTRADA.

18
 ERNESTO NETO

Por favor, tocar
Please do touch

30
 BERNARDÍ ROIG

Un (auto) retrato de la sociedad
A (self) portrait of society

38
 XIE DONGMING

El trazo libre y expresivo de China
The free and expressive brushstrokes of China

46
 DAVIS BIRKS

El deber ser y la ineludible realidad
The ought to be and the unavoidable reality

50
 CHRISTIANE BAUMGARTNER

Artisana en la era de las pantallas
An Artisan in an era of screens

58

ANDY CHERNIAVSKY

Coca-cola light de Vanguardia
 Coca-Cola light Avant-garde

62
 OMAR CHACÓN

Un viaje al color
A trip to color

68

ANTONI MUNTADAS

Crear en el arte
Believing in art

82

ALLORA & CALZADILLA

Los enfants terrible del arte contemporáneo
The enfants terrible of contemporary art

82

JILL GREENBERG

Género lisiado
Disabled Gender

90

CILDO MEIRELES

El rapto del instante
The kidnapping of the moment

102

FERNANDO NAVARRO VEJO

Metáforas visuales
Visual Metaphors

108

ALEX TEN NAPEL

Retratos al agua
Water portraits

116

VALERIA GHEZZI

Cosmopolita y raigal
Cosmopolitan and rooted

122

MANUELA VIERA-GALLO

Artillería plástica
Artistic artillery

