

Artículo de reflexión

NIKKI S. LEE, CINDY SHERMAN Y LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD

LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD A PARTIR DE ESTEREOTIPOS SOCIALES AMERICANOS EN LA OBRA DE NIKKI S. LEE Y CINDY SHERMAN.

Jerónimo Aramburo Otero

Estudiante Promoción 2020. Gimnasio Campestre

Alejandro Sánchez Gallardo

Asesor de investigación de trabajo de grado.
Gimnasio Campestre

Correspondencia para los autores:

asanchez@campestre.edu.co,

Recibido: 15 de septiembre de 2021

Aceptado: 9 de octubre de 2021

Fotografía: <https://llewis2.wordpress.com/2011/05/05/nikki-s-lee-cindy-sherman/>

RESUMEN

El presente artículo de investigación aborda cinco categorías para el análisis de las obras fotográficas de Cindy Sherman y Nikki S. Lee: dimensión social, belleza, apropiación cultural, rol del espacio temporal e impacto de la fotografía. Lo anterior, asociado a la construcción de identidad a partir de estereotipos sociales evidenciados en las obras fotográficas “Untitled Films Stills” y “Projects” abre paso para poder comprender la importancia y el impacto de la fotografía en la actualidad y su eficiencia a la hora de criticar y denunciar problemas y situaciones sociales. Por lo anterior, la investigación permite comprender y ubicar aspectos y características tanto físicas como espaciales que sustentan y permiten dimensionar la idea central que ambas artistas, con tanto fervor, procuran ilustrar alrededor del rol de la mujer en las décadas de los 70’s y 90’s en Estados Unidos.

Palabras clave: identidad, estereotipos, rol femenino.

SUMMARY

This research article addresses five categories in analyzing the photographic work of Cindy Sherman and Nikki S. Lee: social dimension, beauty, cultural appropriation, role of temporal space and impact of photography. The above is associated with building identity from social stereotypes, as portrayed in “Untitled Films Stills” and “Projects.” It paves the way to understanding the importance and impact of photography today, as well as its efficiency in criticizing and blowing the whistle on social problems and circumstances. Consequently, the research enables us to understand and locate both physical and spatial aspects and characteristics that support and enable understanding the central idea that both artists so fervently seek to illustrate: the role of women during the 70’s and 90’s in the United States.

Key words: Identity, stereotypes, female role.

INTRODUCCIÓN

Para el presente trabajo de investigación es necesario comprender en primera instancia la manera como abordan tanto Nikki S. Lee como Cindy Sherman los conceptos centrales que componen sus obras. En primera instancia, la necesidad de abordar los estereotipos surge como una estrategia, mas no como una solución. Es claro y fundamental entender que ambas juegan con la idea de ser protagonistas de sus propias obras. Ellas encarnan el protagonismo y, como si fuera poco, tienen la audacia de utilizar los elementos que las rodean para justificar y autentificar, de cierta manera, ese mismo protagonismo camuflado por las apariencias, el maquillaje y la ropa, entre otros. Cómo si lo anterior no fuese suficiente, juegan con la idea de belleza, de donde surgen aspectos que refuerzan el propósito detrás de las obras y que llevan a que sea a través de éstas mismas que pueda juzgarse la concepción que se ha construido frente a los estándares de belleza.

En segunda instancia, es necesario comprender que las obras trabajadas no cumplen ningún propósito más que el analítico e informativo. Este no es un propósito menor pues recae sobre la idea de crear en el espectador la duda y la incertidumbre detrás

de cada serie compuesta para las obras, y de manera particular lograr comprender el mensaje que transmite cada imagen. No debe dejarse de lado que estas artistas toman dos caminos diferentes. En ellos, cada una tiene la libertad de expresar, transmitir y representar el tema central de sus obras, y por tanto, la esencia del ejercicio investigativo yace en poder identificar qué aspectos comparten, y por cuáles se hace más evidente el propósito común de su labor. En tercera instancia, ha de abordarse el concepto que juega el rol de personaje principal en ambas obras, y del cual mucho se puede decir y analizar. La identidad como concepto abarca fundamentalmente sus obras, y es el punto central, el pivote, de todo el análisis y desarrollo detrás de ambas obras.

Por último, es importante comprender que ambas obras se desarrollan a partir de una concepción que surge en el contexto de hacer parte de la sociedad estrictamente americana pero dentro de un espacio-tiempo distinto. Es así como, si bien comparten gran parte de los conceptos que de fondo subyacen a su obra las artistas los asumirán desde enfoques completamente diferentes. Esta diferencia será justamente la que permitirá abarcar distintas concepciones y puntos de vista frente a ideas y conceptos relacionados dentro de una misma comunidad. Con base en ello, toma importancia la pregunta: ¿Cómo se construye y cuestiona el concepto de identidad a partir de la explotación de estereotipos sociales americanos en la obra fotográfica de Cindy Sherman y Nikki S. Lee?

Para esta investigación se establece como objetivos general, deconstruir las obras “*Untitled Films Stills*” de Cindy Sherman y “*Projects*” de Nikki S. Lee en aras de establecer cómo se configura el concepto de identidad dentro de la sociedad norteamericana de la década de los 70’s y los 90’s. Alcanzar este objetivo implica de forma específica comparar a nivel conceptual la noción de identidad que presentan ambas series fotográficas desde el rol de la mujer; identificar la función del rol femenino dentro de los constructos de identidad que sugieren ambas artistas en sus obras; y contrastar ambas series fotográficas en función de sus estrategias representacionales (integración concepto y decisiones estéticas o visuales).

nikki s. lee parts

Fotografía: <https://historia-arte.com/artistas/cindy-sherman>

MARCO DE REFERENCIA IDENTIDAD

Existen distintos campos en los que se ubica el concepto de identidad. Páramo (2008), la define desde la psicología como “las características que posee un individuo, mediante las cuales es conocido”. Sin embargo, el autor mismo admite que tal definición es un poco ambigua y general; por ello, la complementa al añadir que existen distintos tipos de identidad, como la identidad social y la identidad espacial, entre otras, que serán tomadas como referente en este trabajo. La identidad es también objeto de estudio desde otros campos como la filosofía y la sociología. Desde el ámbito sociológico se caracteriza por ser “nuestra concepción de quienes somos”. Por su parte, Aquino (2013) en su texto *La subjetividad a debate* la define como: “el proceso de producción de significados de los individuos (sujetos, actores, agentes) en interacción con otros y dentro de determinados espacios sociales (estructura, sistema, campo, *habitus*, configuración)”. Se evidencia así cómo existen muchas definiciones de identidad gracias a que cada individuo, por medio de sus interacciones con los demás, con su espacio, contexto y otros, construye su propia aproximación. Esta es una de las ideas que toma mayor relevancia durante la presente investigación y que será central al analizar las obras tanto de Nikki S. Lee como de Cindy Sherman.

Identidad: “El proceso de producción de significados de los individuos (sujetos, actores, agentes) en interacción con otros y dentro de determinados espacios sociales (estructura, sistema, campo, *habitus*, configuración)”.

Aquino, 2003

ESTEREOTIPOS

Los estereotipos constituyen una parte vital de la sociedad. Como diría la autora Maric Pelenque “son una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas, que simplifica, agrupa u ordena para permitir mayor facilidad a la nueva información”. Así es que la sociedad no solo influye, sino que directamente construye los estereotipos. En este caso, y de forma más directa, existe una clara relación entre los estereotipos y la identidad. Por un lado, es construida socialmente; por otro, la construcción se hace de forma interna, de manera más personal. Así es que en el texto se establece una clara relación entre la identidad y los estereotipos, cuando la autora afirma: “De ahí que los estereotipos funcionan como justificadores ideológicos, legitiman las relaciones sociales y construyen la identidad del sujeto” (Pelenque, 2015). Sin embargo, en la relación directa entre la identidad y los estereotipos surgen ciertos conflictos dado que ambos conceptos se construyen y destruyen: ambos tienen implicaciones tanto positivas como negativas en el otro. Así lo afirma también David Levi Strauss (2003), en su libro *Between the eyes*, cuando no solo habla y analiza la manera como se interpreta lo que se ve, sino que lo involucra con las apariencias y la forma como se puede aparentar y engañar: “*What goes between the eyes is often concealed beforehand- veiled or masked in order to better slip between words*” (Strauss, 2003. Pg. 110).

LA IMAGEN Y SU FUNCIÓN POLÍTICA

Este concepto toma gran relevancia al momento de analizar la fotografía como crítica. En 1931, en el discurso pronunciado durante el décimo aniversario de la revista A-I_Z, Bertol Bretsch presentó una crítica tanto a la fotografía misma como a la carga que ésta tiene en la sociedad, que pasa entre otros, por la manera como influye en el conocimiento que sobre la sociedad construimos a través de ella. Se cuestiona aquí no solo la fotografía, sino lo que esta transmite; se critica no solo su propósito sino también la pretensión que puede llegar a tener de convencer al observador sobre lo que el artista muestra. Tal y como lo dice Levi Strauss (2003) cuando reitera el propósito de la fotografía, y da ejemplos que permiten comprender la manera como la fotografía y la imagen ha intervenido y afectado a la sociedad: *“Photographs have functioned in the news as “evidence” to support the contentions of the accompanying text.”* (p. 16).

SOCIEDAD, ARTE Y FOTOGRAFÍA

La conexión entre la fotografía y la sociedad se ha vuelto evidente. En lo cotidiano, la fotografía se ha apropiado de distintos elementos que, a su vez, han permitido que esta se adapte y se incluya, para así poder ilustrar no solo la realidad sino lo que aparenta ser la verdad. Así lo expone David Company, en su texto *Art and Photography*, cuando no solo habla del origen de la fotografía como un medio artístico, sino de la forma como esta fue concebida. En este sentido, plantea el autor una narrativa que abarca desde la forma como la fotografía se desarrolla e ilustra la sociedad, hasta lo que es y se convierte en crítica de esta. Por otro lado, surge la importancia del elemento espaciotemporal para así definir y comprender la influencia de la fotografía, y como esta genera conciencia sobre eventos o problemáticas sociales. En su libro, Company presenta un nuevo título: *“Memories and Archives”*, donde afirma que, desde un comienzo, la fotografía tuvo para él un propósito de ‘archivo’, con lo que se refiere a que acude al recuerdo. A través de distintos hechos históricos abarcados desde la fotografía, Company demuestra que han impulsado cierta transformación social, para así generar consentimiento social.

ANÁLISIS DE LA IMAGEN

En las obras de Lee y Sherman se presenta de manera recurrente la estrategia de jugar con los detalles para generar en el espectador un mayor entendimiento en torno a los aspectos que trabaja e involucra la obra. La vestimenta por ejemplo juega un papel fundamental en la obra de Cindy Sherman; se juega con los atuendos como un medio para modificar la percepción del espectador. Es claro que tal estrategia ha permitido desarrollar el estereotipo femenino dentro de la obra misma. De igual manera numerosos críticos han emprendido esta travesía de comprender los estereotipos femeninos no solo a través de la ropa, sino también del maquillaje que puede llegar a determinar y caracterizar a la mujer. Esta idea se ha ido construyendo y alimentando al pasar las décadas, gracias a distintos factores que promueven e influyen la concepción de la mujer. Asimismo, el maquillaje, su metódica investigación sobre las costumbres culturales, sociales, el acento y la vestimenta, entre otras cosas, permitió que Lee se adaptara a la identidad que ella muestra en su obra. “Nikki estudió cuidadosamente el código de vestido, los ademanes, el acento pasando por el maquillaje y todos los elementos que, supuso, crean una identidad” (Colorado Nates, 2013). Desde el punto de vista analítico observando el sustento teórico detrás de las obras, surge la necesidad de comprender las decisiones curatoriales que ambas artistas tomaron al hacer las obras. A la vez y con el fin de comprender las decisiones curatoriales es necesario comprender las decisiones estéticas, refiriéndose no al ¿por qué? sino al ¿cómo? en términos visuales. Lo anterior bajo la premisa de que ambas decisiones se relacionan significativamente pues de una se puede llegar a la otra, y viceversa.

ESTÉTICA

Es bien entendido que la estética puede entenderse como subjetiva. Si bien se sabe que la forma de aproximar y definir la estética desde distintos aspectos ha sido ampliamente estudiada en el contexto académico, su importancia surge al momento de ser definida desde los ojos del mismo artista y su obra. Esto es en parte, lo que presenta

David Levi Strauss en su libro *Between the eyes* donde caracteriza y problematiza la estética y el arte. Concretamente, Levi Strauss (2003) presenta una idea fundamental centrada en que la estética surge cuando se entiende que dicha práctica permite comprender, en un segundo plano, problemas entre otros sociales. Ahora bien, como dice Strauss, esto no es el objetivo y nunca lo será. La estética trabaja con lo inexistente, lo inmaterial, cosas que más allá de ser imaginadas pueden volverse no estrictamente materiales pero comprensibles ante el resto.

MATERIALES Y MÉTODO

La investigación abarca un proceso de aprendizaje que alimenta el espíritu investigador en aquellos que la leen. También permite ampliar el panorama de manera particular frente a la forma de aproximar construcciones a partir de distintos artistas; ello con el fin de delimitar la existencia de estereotipos sociales americanos, sobre todo a través de la mujer. Dicho proceso procura ubicarse en distintas e incluso variables formas para poder analizar un tema específico que surge de la creación cotidiana en el marco del arte contemporáneo, a partir de creencias y pensamientos que han rodeado y rodean la sociedad moderna. Dicho análisis aborda un contexto histórico; en torno a las obras y los fenómenos que construyen desarrolla un ejercicio inductivo y comparativo.

Como se hablará de la forma como se construye y cuestiona la idea de identidad a partir de la explotación de estereotipos sociales americanos en la obra fotográfica de Cindy Sherman y Nikki S. Lee, se hará uso de aspectos cualitativos. La investigación tendrá entonces un enfoque crítico con el claro fin de permitir el uso de referentes externos que brinden distintos puntos de vista frente a la idea nuclear del trabajo. En este sentido y teniendo en cuenta que la investigación abarca aspectos únicamente cualitativos, es de gran importancia comprender cuales de estos aspectos permitirán entender la lectura de manera mejor y más eficiente. En este sentido se describen a continuación los pasos dados para el desarrollo de la investigación.

ÁREA ESTUDIO

Lo primero fue definir bajo que estándares se analizarían las obras fotográficas de Cindy Sherman y Nikki S. Lee. Es decir, desde qué ideas, qué conceptos, qué límites se haría dicha aproximación, con el claro fin de no ampliar el proceso investigativo a fronteras donde se pudiera desviar y malinterpretar el sentido del análisis propuesto. Bajo esta idea el área de estudio se relaciona directamente con la práctica que dio origen a ambas obras y bajo la cual pueden ser analizadas: el margen fotográfico, desde la misma idea de la crítica social, en formas y presentaciones alternativas y distintas.

DEFINICIÓN DE VARIABLES CUALITATIVAS A ANALIZAR

Teniendo en cuenta que el enfoque de la investigación se orienta hacia las características visuales, se delimitaron las variables por analizar a: análisis del discurso, la belleza entendida y definida a partir de ambas obras, condiciones sociales y políticas, la cultura estadounidense y la apropiación cultural en los ochenta y noventa, respectivamente a la época de publicación de cada obra.

RECOLECCIÓN DE DATOS

Para analizar la eficiencia con la que ambas obras de arte abordan la idea central de la construcción de los estereotipos sociales americanos, se utilizó la opinión de fuentes externas como medio que dejará comprender la opinión de otros artistas frente al tema. Entre estas se incluyen las entrevistas de artistas que han analizado ambas obras fotográficas y que a su vez han criticado aspectos de estas mismas alrededor del contexto social en el cual fueron producidas; entrevistas incluso a las mismas artistas, con el fin de conocer las razones y decisiones tanto curatoriales como estéticas detrás de cada aspecto de sus obras; una aproximación a los estereotipos americanos, para poder entender cerca de qué aspectos se trabajan las obras y en torno a qué estereotipos, ya orientados a lo social, cultural, y claramente la estética.

Posteriormente, se indagó acerca de los posibles artistas o referentes que podrían proyectar de manera más clara los conceptos trabajados en ambas obras, logrando así una comprensión más profunda de las mismas. En esta línea se revisaron artistas como: David Levi Strauss, autor del libro *Between the eyes*, David Company autor de *Art and photography*, Charlotte Cotton, autora de *The photography as contemporary art*, Stephen Shore, autor de *The nature of photographs*, Phillipe Dubois, autor de *El acto fotográfico y otros ensayos*, D. Rubistein y J. Goldin, autores de *On the verge of photography*, John Berger autor de *About looking* y Susan Sontag, autora de *Sobre la fotografía*.

Los referentes anteriores sirvieron como sustento teórico para tener la capacidad de definir, abarcar, caracterizar y analizar de manera crítica las obras a través de los conceptos que de estas parten, logrando hacer una proyección con miras a resolver el problema central definido previamente, y por el cual se evidencia el impacto que las obras en sus críticos y especialmente en la organización y creación social de estereotipos.

Figura 1. Nikki S. Lee: *The seniors project* (10). 1999

ANÁLISIS

Dimensión social a través de los estereotipos

En el ejercicio de analizar y descomponer las obras de Cindy Sherman y Nikki S. Lee persistió la recurrente necesidad de volver sobre la idea de los estereotipos, siendo éstos un factor influyente en la caracterización y determinación de un individuo o un grupo social. Esto parte de la premisa de que los grupos sociales se determinan no solo por sus formas de actuar, sino más que todo por la misma concepción que se tiene sobre ellos. Por ello, la obra de Nikki S. Lee toma tanta importancia y es tan relevante al momento de demostrar esa premisa y sobre todo, esa manera inconsciente de caracterizar a alguien por opiniones, ideas, etc. Es así como en su serie *The seniors project* (figura 1), Lee se muestra de cierta forma “adentrándose” entre un grupo de mujeres viejas, volviéndose en otras palabras una de ellas. Lo curioso en esta serie es la acertada forma en la que Nikki S. Lee es capaz de engañar al espectador al aparentar ser una mujer vieja, pero a la vez el poder añadir en la imagen un toque de juventud, en particular con el uso de las gafas. Si bien las gafas pueden solo ser un objeto, la intención de usarlas es darle otro sentido a la serie, donde por el uso de las gafas surge la aparente transformación de algo viejo y “antiguo” hacia algo más contemporáneo. Por otro lado, es importante analizar la forma como Nikki S. Lee se integra entre estas personas, aparentando ser una de ellas.

Belleza

De una manera u otra, ambas artistas recurren con frecuencia al uso de aspectos tanto visuales como más conceptuales para darle sentido a sus obras. Visualmente, el enfoque toma un lado más evidente en “*Untitled films stills*”, donde la idea de representar la belleza a través del cambio de identidad y cambio de apariencia por la cual pasa Sherman, se hace más evidente. Esta juega con el rol de la mujer en sus labores diarias y con ello demuestra la evidente necesidad de apropiarse la belleza femenina. En la imagen #2 (figura 2) no solo se involucra y se presenta la belleza femenina vista a través de sus ojos, sino que surge la intimidad femenina, vista ante todo en el espacio compuesto para la imagen, donde solo cubre su cuerpo con una toalla. A su turno, la

intimidad femenina crea en el espectador el sentimiento de cercanía a la artista o a la protagonista; por ello, la obra atrae y llama la atención entre los críticos. Por este mismo medio se da espacio a la belleza y a la manera como las mujeres comprendían esta belleza en los 80 en la mujer, en escenas propias de la cotidianidad. Es importante evidenciar ese toque característico de la secuencia de Sherman, donde el pelo encarna parte de esos aspectos fundamentales por los cuales la obra toma protagonismo con relación al concepto de belleza.

Figura 2. Cindy Sherman, *Untitled Films Stills. #2*. 1997.

Apropiación cultural

Figura 3. Nikki S. Lee: *The Hispanic project* (27). 1998.

Las cuestiones asociadas a la apropiación cultural resaltan la visión y el desarrollo de la obra de Nikki S. Lee. Esto sucede, en parte porque la artista trata y aborda el tema cultural apropiándolo y adentrándose en ella al cambiar y variar su forma de vestir, de verse, etc (figura 3). A través de sus series se evidencia la persistencia de su adaptación; podría afirmarse que compone más que todo el propósito de su obra, donde efectivamente surge el intento y experimento de adentrarse y juntarse con distintos grupos sociales. Lo importante consiste en ver a qué grupos sociales se adentró Lee, pues su adaptación se basa principalmente en los estereotipos que rodean estos mismos grupos. En su serie: *"The hispanic project"* e incluso *"The hip hop project"*, Lee adapta sus posturas, sus expresiones, su ropa, desde un punto de vista externo, refiriéndose a como los ven los demás. Este cambio drástico

modifica su identidad y como la percibimos, especialmente alrededor de la misma concepción que se tenía en el momento cuando se generó la obra en Estados Unidos. Es así como la serie: “*The hispanic project*” es relevante de analizar especialmente por la generalidad que hace Nikki S. Lee en los “*hispanic*”, vale decir los hispanohablantes e incluso latinos, si se quiere utilizar un término más moderno o contemporáneo. Los elementos que se evidencian en dicha serie se componen de pequeños detalles que caracterizan y dan sabor a la obra: estos incluyen desde la posición en la que se encuentra Lee, hasta la ropa misma que usan los dos hombres a su lado, aparte de las joyas que usan y la radio. Todos estos aspectos y características permiten adaptarse y orientarse más en torno a su demostración y su acercamiento a los latinos. La serie representa la forma como los americanos ven a los latinos; sin embargo, dicha representación solo se basa en la imagen que se tiene de los puertorriqueños, uno de los pueblos con mayor migración para el momento de la obra.

Rol del espacio-temporal

Figura 4. Cindy Sherman: “*Untitled films stills*”. #21. 1978

Figura 5. Cindy Sherman: “*Untitled films stills*”. #47. 1979.

Tanto en “*Projects*” como en “*Untitled films stills*” resalta el detallismo y la precisión detrás de cada elemento en la obra. Sin embargo, un aspecto que puede quedar en segundo plano, y aún así del cual se puede inferir y comprender mucho de ambas obras es el espacio, ambiente o lugar donde ocurre cada serie. La obra de Sherman se caracteriza, entre otras cosas, por la manera como se apropia y demuestra en forma consistente la década de los 50's, a tal punto que no solo se basa en elementos como la ropa, sino que llega al uso de los mismos ambientes y colores de imagen propios de la época para situar el momento. Si se analiza y se observa la imagen #21 de su serie fotográfica (figura 4), es que surgen y son evidentes dichos aspectos nombrados. Por ejemplo, los edificios que aparecen en la imagen, no solo componen gran parte de lo que se puede observar, sino que permiten comprender que, en dicha imagen, Sherman representa una mujer de ciudad. En la serie #47, Sherman juega con la idea de relacionar aspectos entre sí para componer una imagen (Figura 5). En este punto surge la relación entre el espacio y la vestimenta, donde en efecto, se observa a Sherman jugando el rol de jardinera y a su vez, ella estando en un jardín.

Impacto de la fotografía

Figura 6. Cindy Sherman: "Untitled films stills". #16. 1995.

Figura 7. Jeanne Moreau. 2004.

Resulta importante comprender qué enfoque y qué propósito cumple cada una de las series "Projects" y "Untitled films stills", desde el abordaje de la técnica y la forma de presentar la imagen, en el proyecto global de Sherman. La manera como Cindy Sherman presenta y produce cada imagen tiene un componente poético y su forma de mostrar la imagen sigue técnicas utilizadas para mostrar la esencia de los 50's. El uso de los colores negro y blanco respectivamente, el uso de la ropa y otros factores evidencian la estrategia representativa que permite comprender a que época alude su obra, y hacia qué entorno se enfoca esta misma. Incluso, la práctica detrás de cada imagen, se asimila mucho con la de distintos artistas en los cuales se basa "Untitled films stills". Entre estos se podría observar la serie #16 y su relación con Jeanne Moreau, e incluso la serie #13, basada en parte la estética de la famosa actriz Brigitte Bardot.

Figura 8. Nikki S. Lee: *The seniors project* (19). 1999.

Por otro lado, Nikki S. Lee tiene una proyección más crítica e incluso un desarrollo más meticuloso tanto en la composición como en acción misma de tomar la imagen. Las series de Nikki S. Lee tienden a ser más compuestas y por el mismo medio, me atrevo a decir, más planeadas. Sin embargo, lo importante es analizar de manera clara los aspectos que permiten evidenciar esa meticulosidad, a partir de elementos que involucren la práctica fotográfica. Estos elementos están anclados en detalles aparentemente mínimos como la fecha en las imágenes, que en parte autentifica la idea de que sus series se dan en lo cotidiano, o incluso la mala calidad de la imagen, o cómo esta fue fotografiada. Esto se hace evidente en su serie "*The senior project*", no solo por la forma como Lee se adentra y se adapta entre las demás mujeres de edad sino por la acertada forma de generar la fotografía, que valida el mismo hecho de no diferenciar e incluso de no darse cuenta que Lee sea parte y protagonista en la imagen. Si bien la imagen contiene aspectos nombrados previamente tales como la fecha en la parte inferior derecha, surge un nuevo aspecto que da a creer e incluso podría generar en el espectador la idea de que la persona que tomó la fotografía es

una protagonista también. En parte esto significaría que se alude al fotógrafo siendo una mujer vieja o de edad, puesto que en la misma parte inferior derecha aparece lo que se podría ver como un pelo blanco, o simplemente un objeto desconocido que afecta la imagen de manera directa. Este objeto, que se tomará en cuenta como un pelo pues se ajusta perfectamente a las condiciones estipuladas, demuestra y justifica la idea de que una de ellas tomó la foto. Por este medio se podría entender que la foto, más que una imagen con el propósito de formar parte de una serie de fotografías para una obra, forma parte de una fotografía casual tomada entre amigas. Así Lee juega con la posibilidad de variar y configurar la imagen como se disponga, para demostrar y ser más exacta en su apropiación y modificación de la identidad en torno a los elementos que rodeen la imagen de cada serie.

CONCLUSIÓN

A modo de conclusión y tomando como punto de referencia lo abordado lo largo de este texto, surgen ciertas ideas que son relevantes de exponer. Si bien ambas artistas juegan con su rol de protagonistas para generar y autenticar el propósito dentro de las mismas obras, los conceptos abordados por una y otra no son siempre similares. Es evidente que, por medio de sus obras, tanto Sherman como Lee configuran sus identidades a partir de la creación de estereotipos sociales, que conllevan al nacimiento de la misma esencia de sus series. Sin embargo, esta configuración de identidades solo se da gracias a las condiciones sociales y la época donde están siendo producidas dichas obras. En el caso específico de Nikki S. Lee el proceso de apropiación cultural es aún más fuerte, pues está influenciado por factores tales como su condición de inmigrante coreana, entre otros. Esto refuerza la configuración de la identidad con base a estereotipos vistos desde su protagonización en la integración de la cultura del hip hop, hasta el lado aún más erótico como bailarina, e incluso, su interpretación como mujer anciana. Por otro lado, está la protagonización de Cindy Sherman aludiendo estrictamente a la creación y concepción de la belleza femenina en los 50's, donde ella de manera poética toma su rol y configura su identidad, para lo cual tiene en cuenta el estereotipo de belleza, punto de partida de la problemática de su obra.

Al tener en cuenta lo dicho previamente y considerando que ambas obras fotográficas coincidieron al abordar conceptos evidentemente relacionados, es necesario abordar y comprender las condiciones que permitieron que no solo se diera esta coincidencia, sino que estas obras tomaran tanta fuerza durante la contemporaneidad. Con ello dicho es necesario y pertinente abordar la pregunta por los aspectos y condiciones favorecieron el desarrollo y la viralización de ambas obras de arte.

En parte la importancia detrás de estas obras es porque estas sustentan la idea de que la fotografía permite mostrar tanto problemas, como situaciones. Como se dijo anteriormente "la fotografía como una herramienta de comunicación funcional que permite construir discursos

que cuestionan, desafían y reconstituyen conceptos tan pertinentes como la identidad". A partir de ello cada una de estas obras se caracteriza por aspectos propios que influyeron en el mismo desarrollo y el impacto social que tuvieron. En el caso de "*Untitled films stills*", por ejemplo, la representación de la belleza femenina entendida a partir de la creación de un estereotipo social que alude a la mujer como sinónimo de perfección. Por este medio Sherman enmarca y revela el problema de fondo al dar a conocer, de forma incluso irónica o sarcástica, cómo debía ser la mujer y como eran por lo general las mujeres en los 50's. Por otro lado "*Projects*" tiene un enfoque y un propósito más político. La apropiación cultural vista desde el mismo protagonismo de Lee, en distintos casos y donde cada uno alude a un grupo social diferente, trae consigo una fuerte declaración a partir de cada una de estas series. Lo importante es comprender lo acertada que es en su proyección y la ejecución del ejercicio fotográfico; que esta está sustentada en el uso de aspectos sociales y culturales, lo que le da a la obra la importancia que se le reconoce.

Si bien "*Untitled Films Stills*" fue producida con el fin de representar la belleza femenina tal como era entendida en los 50's, su relevancia se mantiene hasta la actualidad. Su aproximación no solo se ve netamente conectada con la idea misma de cómo los estereotipos configuran e influyen en el carácter personal de cada individuo, sino también con la idea de cómo dicha configuración se evidencia hoy en día, incluso a veces de manera implícita. Por ello es que la crítica dada a un problema social en los 50's aún prevalece, generando en la sociedad cierta concientización al respecto. "*Projects*" también prevalece, en particular debido a su eficacia al momento de romper con las ideas y el concepto racial, en una sociedad de división social entre razas y culturas, que no solo se pudo presentar en ese momento, sino que se vive con tanta fuerza hoy en día. Su forma de protagonizar la apropiación cultural rompe con estereotipos sociales alrededor de la configuración de identidad, provocada por pensamientos e ideas en desuso y que afectan de manera directa la mentalidad de las personas frente a los demás. Si es posible e incluso atrevido afirmar que dicha obra rompe con los paradigmas de odio que se han presentado en la actualidad, y que

por medio de este rompimiento surgiría un nuevo grado de aceptación e inclusión social; esto se vería en sus obras, especialmente en “*The hip hop project*” que presenta una protagonista asiática entre una comunidad tradicionalmente americana.

Es evidente que tanto la obra de Nikki S. Lee como la de Cindy Sherman, dependieron de distintos factores que impulsaron su popularidad desde su estreno, hasta hoy en día. En este sentido este trabajo más allá de problematizar estas obras pretendió ejercer de manera correcta la búsqueda y el análisis de los elementos que permitan ampliar el panorama respecto a lo que rodeó, y rodea hasta hoy en día, ambas obras y lo que caracteriza y define como artistas a Nikki S. Lee y Cindy Sherman.

Fotografía: <https://fr.louisvuitton.com/fr-fr/magazine/articles/fondation-louis-vuitton-cindy-sherman>

LISTA DE REFERENCIAS

Aquino Moreschi, A. (2013). La subjetividad a debate. *Scielo.org.mx*. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732013000300009.

Berger, J. (1991). *About looking* [Ebook].pp. 52-60. Vintage International.

Carole, J., & Lauder, R. (2016). *Cindy Sherman. Untitled Film Still #13*. 1978 | MoMA. <https://www.moma.org/collection/works/56576>

Cindy Sherman's Untitled film stills - Her groundbreaking self portraits (2021). - *Public Delivery*. <https://publicdelivery.org/cindy-sherman-untitled-film-stills/>

Colorado Nates, Ó. (2016). *Untitled Film Stills por Cindy Sherman (Galería y análisis)*. <https://oscarenfotos.com/2016/03/26/galeria-untitled-film-stills-de-cindy-sherman/>

Colorado Nates, Ó. (2013). Nikki S. Lee y el “yo” a partir de los demás. Retrieved 4 March 2021, from <https://oscarenfotos.com/2013/04/07/nikki-s-lee/>

Cotton, C. (2004). *The photograph as contemporary art* [Ebook] (pp. 219-230). Thames & Hudson, Ltd.

Dubois, P. (2015). *El acto fotográfico y otros ensayos* [Ebook] (. 56-65, 241-245). La Marca Editora.

Hamilton, W. (2001). SHOPPING WITH -- Nikki S. Lee; Dressing the Part Is Her Art <https://www.nytimes.com/2001/12/02/style/shopping-with-nikki-s-lee-dressing-the-part-is-her-art.html>

Harris, B., & Zucker, S. (2021). *Sherman, Untitled Film Still #21*. <https://www.khanacademy.org/humanities/global-culture/concepts-in-art-1980-to-now/appropriation-and-ideological-critique/v/cindy-sherman-untitled-film-still-21-1978>

Miller, L. (2020). Nikki S. Lee's Provocative Photography Series - *ARTnews.com* <https://www.artnews.com/gallery/art-in-america/aia-photos/nikki-s-lees-projects-series-photos-1202682209/>

Navarrete-Cazales, Z. (2015). *¿Otra vez la identidad? Un concepto necesario pero imposible*. *SCIELO*. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662015000200007.

Nikki S. Lee: Projects | Rhodes Sites. <https://sites.rhodes.edu/clough-hanson-gallery/nikki-s-lee-projects>

Paramo, P. (2008). La construcción psicosocial de la identidad y del self. *SCIELO*. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-05342008000300011.

Reddy, K. (2019). *1950-1959: Fashion History Timeline* <https://fashionhistory.fitnyc.edu/1950-1959/>

Rubinstein, D., Golding, J., & Fisher, A. (2013). *On the verge of photography* [Ebook] (pp. 123-141). ARTicle press.

Schildt, J. (2005). *Men at Work: Lewis Hine's Photographs of the Workers who Constructed the Empire State Building*. GRIN. <https://www.grin.com/document/67182>

Shore, S. (2007). *The Nature of photographs* [Ebook, pp. 7-15]. Phaidon.

Sontag, S. (2005). *Sobre la fotografía* [Ebook], pp. 14-20. Alfaguara.

Van de Walle, J. (2017). Modern Classics: Cindy Sherman - Untitled Film Stills, 1977-1980. *Artlead*. <https://artlead.net/content/journal/modern-classics-cindy-sherman-untitled-film-stills/>

Vera Noriega, J., & Valenzuela Medina, J. (2012). El concepto de identidad como recurso para el estudio de transiciones. *Psicología & Sociedades*, 24(2) 272-282. <https://www.scielo.br/pdf/psoc/v24n2/03.pdf>.

Wetzler, R. (2019). 'I'm trying to erase myself' - an interview with Cindy Sherman. *Apollo Magazine*. <https://www.apollo-magazine.com/cindy-sherman-interview/>