

Ella(s)

IRENE PÉREZ MARTÍNEZ
TRABAJO FIN DE GRADO
CURSO 2019/2020

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
GRADO EN BELLAS ARTES

BBAA

FACULTAD DE BELLAS ARTES

TRABAJO DE FIN DE GRADO

GRADO EN BELLAS ARTES

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CURSO 2019/2020

ELLA(s)

Autora: IRENE PÉREZ MARTÍNEZ
Tutor: D. JESÚS SÁNCHEZ CASADO

ÍNDICE	
RESUMEN	13
INTRODUCCIÓN	15
OBJETIVOS	17
MARCO TEÓRICO	19
1. La mujer en la historia y el arte.	19
1.1. Cánones de belleza: Evolución.	19
1.2. Mujer en la actualidad: internet.	20
1.3. Evolución de la mujer en el arte.	23
2. Grandes mujeres en la historia del arte: feminismo.	26
<i>GUERRILLA GIRLS</i>	27
<i>BARBARA KRUGER</i>	29
<i>VANESSA BEECROFT</i>	31
<i>HELENA ALMEIDA</i>	33
<i>JUDY CHICAGO</i>	35
<i>LOUISE BURGUEOIS</i>	37
METODOLOGÍA	39
APORTACIONES VISUALES	41
<i>SERIE 1: RETRATO FLORAL</i>	43
<i>SERIE 2: E-MOTIONS</i>	51
<i>SERIE 3: ¿DOLOR?</i>	57
<i>SERIE 4: LA FLOR QUE SOY</i>	63
<i>SERIE 5: ELLA ¿ES FELIZ?</i>	69
<i>PROPUESTAS EN UN ESPACIO EXPOSITIVO</i>	77
CONCLUSIONES	83
BIBLIOGRAFÍA	85
ÍNDICE DE IMÁGENES	89

RESUMEN

RESUMEN

El proyecto Ella(s) es una idea que incita a la reflexión sobre dos temas: la evolución y necesidad del feminismo y la presencia femenina en el arte, y a raíz de ello el estudio de la fisionomía humana y cómo este se relaciona con la psique, concretamente al de la mujer. El mundo se expone a una continua crítica que causa inseguridad en los individuos que se salen de los cánones impuestos, en los cuales se deja fuera a la enorme mayoría de la población, lo cual crea un enemigo colectivo al que poca gente se atreve a enfrentar, y está demostrado que un mayor porcentaje al que afecta siempre ha sido el de la mujer.

Por lo general y centrando el foco, la mujer ha sido en muchos aspectos, uno de los colectivos más reprimidos socialmente en la historia. En esta propuesta se reflexiona e investiga sobre la profundidad del tema y se reivindica a través del arte su conocimiento.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El cuerpo humano en general siempre ha sido considerado uno de los mayores medios de expresión, sobre todo para los artistas, pues ya sea a través de la pintura, el dibujo, la escultura, la fotografía, la performance, la danza... Siempre ha existido una necesidad de representarlo creando así un lenguaje propio y usual.

En líneas generales, durante toda o la mayor parte la historia, el cuerpo femenino es el que más ha sido buscado y representado en el arte. Sin embargo, a día de hoy, todavía es el más juzgado y censurado por la sociedad, lo cual es una gran paradoja. Todavía a la mujer se le exigen unos límites y unos cánones impuestos por la sociedad patriarcal que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos pasados, y que, aunque parece haber avanzado en este último, aún siguen en vigor y con mucho que mejorar. Esos mismos han sido los que han provocado que la mujer siga en el punto de mira y, por ende, se creen unas inseguridades a las que nos somete esta cuestión y con las que tenemos que lidiar durante nuestra vida.

“Las mujeres constituyen el único grupo explotado en la historia que ha sido idealizado hasta la impotencia”. (Erica Jong)

Aún a estas alturas, el sexo femenino sigue siendo considerado el sexo débil, y todavía es oprimido por la sociedad a cumplir unos objetivos concretos. La mujer que no los cumple acaba siendo una mujer no válida, ninguneada o criticada por la sociedad. Esto en nuestro siglo incluso se masifica con el uso de internet y las redes sociales. Por esta razón todas en algún punto de nuestra vida, ya sea consciente o inconscientemente, hemos buscado satisfacer y cumplir esos objetivos que se pedían.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Como objetivos a cumplir con este proyecto se pretenden las siguientes cuestiones:

- Investigar y hacer una introducción sobre la evolución de la mujer en el arte.
- Indagar en el tema del feminismo y la mujer dentro de la sociedad actual.
- Conocer diferentes técnicas y discursos que pertenecen a este tema.
- Mostrar una evolución de mi propio discurso hasta encontrar un lenguaje propio.

MARCO TEÓRICO

MARCO TEÓRICO

1. La mujer en la historia y el arte.

1.1. Cánones de belleza: Evolución.

“Las leyes, costumbres y política. Todo está montado para recordar que la mujer está hecha para el hombre”

(ELIZABETH CADY, Carta a Susana B. Anthony, 1860)

Para comenzar con este tema comienzo con esta cita que introduce uno de los primeros problemas que la sociedad tiene desde siglos atrás, y es el hecho de considerar que la mujer pertenece y está hecha para complacer al hombre en lo que desee. Los cánones de belleza nacen y crecen a través de esas creencias. Y es que el canon de belleza ha existido siempre en la historia, aunque está claro que ha ido evolucionando durante los años.

Comenzando por la prehistoria, el canon de la mujer ideal se asociaba a la fertilidad. El claro ejemplo es la venus de Willendorf, cuya imagen era pechos y caderas anchas, lo cual era lo idóneo para la representación de la mujer en la época

En el Renacimiento los cuerpos femeninos se preferían redondeados, con manos y pies finos, pechos pequeños y firmes, la piel blanca y mejillas rosadas, labios también rojizos, cabello largo y claro y ojos claros y grandes. Este patrón se puede observar en La Gioconda de Da Vinci o en El nacimiento de Venus de Botticelli.

En el Barroco, sin embargo, el tipo de mujer era el que mostraban obras como Las tres Gracias de Rubens, donde se contemplan cuerpos de caderas con mayor anchura y cintura estrechada, es decir, las curvas mucho más marcadas, brazos corpulentos, tez blanca y pechos más llamativos por el resalto de los corsés. Además, en esta época se introduce el maquillaje y la mujer se arregla con pelucas, perfumes, lunares pintados, fajas y encajes.

Más adelante en el siglo XIX se utilizaban corsés exagerada-

mente estrechos que realzaban todavía más el pecho y las caderas, a niveles tan exagerados tal que causaban desmayos y hasta muertes por desfiguración del tórax.

En los principios del siglo XX, se representaba a mujeres sumisas, recatadas, de senos altos, nalgas destacadas y caderas anchas. Más adelante la mujer se preocupa por su apariencia para mostrarse impactante. Cada vez las definen más sus curvas acentuadas, el erotismo, las piernas largas y el cabello rubio. En los años 70-80 se marca un nuevo modelo, los cuerpos se estilizan, y los pechos se destacan, para lucir mejor en los bikinis.

En los 90, muchas mujeres se operan para no tener arrugas, la cirugía estética ayuda a modelar sus cuerpos y sus senos, que cada vez son más grandes, y los cuerpos cada vez más delgados. Se pone de moda la piel morena y la ropa que exhibe el cuerpo.

Hoy en día, la mujer ha llegado a los límites. Muchas mujeres esqueléticas son avaladas por grandes firmas de moda y diseñadores hacia la flaqueza, implantando un canon que es de todo menos sano, tanto para la salud física como la mental, pues puede acarrear problemas graves como la anorexia en mujeres jóvenes.

Por esto considero que este es uno de los principales problemas que la sociedad posee desde hace tanto tiempo como se ha introducido al principio: que el estatus social y la imagen estén tan estrictamente dirigidos por unos roles que cada vez se han hecho más inalcanzables y son prácticamente imposibles de cumplir llevando a la mujer a puntos muy delicados y problemas graves.

1.2. Mujer en la actualidad: internet.

“Al abrir una página web, el usuario se ve instantáneamente bombardeado por decenas de imágenes que luchan por llamar su atención. Ya sea el anuncio de un perfume protagonizado por una sugerente modelo, un reportaje fotográfico de deportistas vestidos por una determinada firma de ropa o un actor presentando su última película.”

(MÓNICA LUENGO, EL PAIS, 2014)

Esta cita introduce muy bien el innegable hecho de que la televisión, la publicidad, internet y las redes sociales hoy en día influyen mucho en nuestra visión y percepción de las cosas. Nuestra concepción de belleza, entre otras cosas, hoy en día se sigue viendo afectada por esas imágenes que nos enseñan como muestra de lo "perfecto", y es a dónde inconscientemente muchas intentamos llegar incluso involuntariamente. El subconsciente influido por la sociedad nos condiciona y nos recuerda que, si no llegamos a esos niveles propuestos, nunca seremos válidas para esta sociedad. Está claro que hoy el canon de belleza está marcado por las redes sociales y por la publicidad. Muchas mujeres sufren a base de dietas y se ve como ejemplo en una cantidad de horas disparatada en el gimnasio para mantener una talla menor a la 36 y conseguir así mantenerse en la línea que impone esta sociedad.

En este punto salen a flote las inseguridades que se crean a raíz de ello, incluso desde bien pequeñas nos hemos visto sometidas a la presión de querer llegar a lo perfecto, y esto ha crecido aún más en estos tiempos con el auge de las redes sociales.

La sociedad se escandaliza cuando se habla de la sexualización cada vez más temprana de la infancia, sobre todo en niñas. Una sociedad que dice que observa sorprendida las fotos que las adolescentes y preadolescentes cuelgan en sus redes sociales, la ropa que visten, el maquillaje que aparece cada vez más pronto. Sólo con fijarse bien se ve que los más jóvenes viven en un mundo en el que se ha producido una hiper sexualización generalizada.

En los vídeos musicales, la publicidad, las series y la moda aparece muy a menudo este trasfondo de la hiper sexualización (especialmente vista en cuanto a la mujer), con cuerpos utilizados como reclamo y como mercancía. En este contexto se añaden por supuesto las redes sociales y el uso que hacen de ellas los chicos y chicas cada vez más jóvenes. Unas redes sociales influidas

por la imagen, ya que es la imagen que se proyecta en ellas la que estructura las relaciones y la convierte en una medida del éxito. Desde edades muy tempranas se observa el peligro de crecer bajo la creencia de que el éxito social está vinculado a la imagen.

La sexualización consiste, según un informe del Parlamento Europeo, en un enfoque instrumental de la persona mediante la percepción de la misma como objeto sexual al margen de su dignidad y sus aspectos personales. “La sexualización supone también la imposición de una sexualidad adulta a las niñas y los niños, que no están ni emocional, ni psicológica, ni físicamente preparados para ello”, se indica.

La influencia negativa de la sexualización en la autoestima puede llevar a trastornos de alimentación de base psíquica. Degradar el valor de la mujer contribuye a un incremento de la violencia contra las mujeres y al refuerzo de actitudes y opiniones sexistas que a la larga acaban derivando en discriminación laboral, acoso sexual e infravaloración de sus logros.

(CRISTINA SEN, LA VANGUARDIA, 2017)

Como reflexión sobre la cita superior, está claro que como bien se dice anteriormente, la sociedad está gravemente influida por internet y las redes en estos aspectos, más aún los jóvenes que comienzan a utilizar las redes sociales en tan temprana edad.

Tal y como dice la periodista citada, existe una sexualización generalizada del cuerpo de la mujer, pero más preocupante en que esta se da en niñas y menores las cuales son más vulnerables e influenciables a la hora de sufrir algún tipo de trastorno o secuela. Es muy fácil hoy en día encontrar fotos de chicas en las redes que contienen connotaciones sugerentes o sexuales. Desde el momento en el que una persona sube una foto suya a una red social esta pasa a ser algo público y se pone en el punto de mira de la sociedad, siendo una diana perfecta para críticas que con gran probabilidad sean mayormente destructivas.

Como bien se expone arriba, esto ocurre especialmente con la mujer, por tanto, es la que se ve más sometida a la presión en cuanto a este tema. También en el punto anterior

donde se comenta la evolución de los cánones de belleza establecidos en cada momento de la historia, se demuestra que siempre ha sido a la mujer a la que mayormente se le ha impuesto una serie de normas y de estándares que cumplir para llegar a la supuesta perfección, cuando deberíamos saber que la perfección está dentro de cada persona y no en lo que un alto estándar de la sociedad ha ido imponiendo desde muchos siglos atrás.

Teniendo en cuenta eso volvemos a la realidad actual, y es que, aunque es bien sabido que el rol de la mujer en el siglo XXI ha cambiado considerablemente, y en muchos aspectos a mejor. Por ejemplo, en cuanto los trabajos actualmente la mujer trabaja en un abanico más amplio de modalidades y desarrolla unas actividades que un siglo atrás no entraban dentro de las posibilidades porque eran considerados “trabajos de hombres”. También en el arte se nota mucho más la apariencia femenina en cuanto a siglos atrás. Existieron y existen muchas mujeres artistas que tras el comienzo de esa visibilidad han luchado y nos han dado hueco a las demás para hoy poder formar parte del mundo del arte.

Aun así, todavía queda una gran lucha para conseguir la igualdad completa en otros aspectos, y entre ellos está del que hablo concretamente en este punto: que el aspecto y el cuerpo femenino no necesite de unas normas para ser partícipe de un grupo social, o cumplir ciertas normas para poder ser aceptados en la sociedad en la que vivimos.

1.3. Evolución de la mujer en el arte.

La historia del arte está llena de representaciones de mujeres. Cuerpos femeninos desnudos, vestidos, los que respetan los cánones de la época, los que no, representando mil escenarios y tipos de hembras diferentes. Ha sido modelos y musas, protagonistas de grandes obras, uno de los recursos más buscados y utilizados para la expresión artística desde los inicios de la historia, y, sin embargo, hay una inmensa y notable ausencia de la mujer como autora y artista a lo largo de esa historia, y no es porque no existieran.

Según varias investigaciones, el primer manifiesto de una obra realizada por una mujer se da en el siglo X, en la Edad

Media, y se trata de un manuscrito realizado en colaboración por una monja y un monje.

Esto era algo común, pues en un principio los conventos en Europa eran lugares de aprendizaje que se encontraban bajo las órdenes de una monja madre abadesa, pero con la llegada de la reforma gregoriana y el feudalismo la mayoría de estos pasaron a ser dirigidos por hombres, y las monjas perdieron mucho poder.

Mientras las monjas pintaban y copiaban manuscritos iluminados, las mujeres ricas de la aristocracia elaboraban obras textiles. Desgraciadamente apenas se han conservado en buen estado este tipo de obras por su deterioro y desgaste.

En el siglo XII algunos gremios de artesanos comenzaron a admitir a las mujeres viudas capaces de cubrir el puesto de sus maridos. En la Edad Media los trabajos de los talleres no solían firmarse, pero en caso de incluirse una firma como signo distintivo de calidad del taller quien firmaba era el maestro, puesto que estaba vetado a las mujeres.

Con la corriente humanista del Renacimiento, en los siglos XV y XVI, mejora el reconocimiento de las mujeres y el estatus social de los artistas individuales. Las mujeres artistas se benefician de ambas mejoras, pero aún dependen de los hombres y para dedicarse al arte han de contar con padres, esposos o mecenas que les apoyen.

La mayoría de las artistas de esta época son hijas de pintores o escultores y son instruidas en los talleres familiares junto con otros alumnos. Dentro de las clases adineradas se vuelve más común que las jóvenes sean instruidas por artistas consagrados, aunque la mayoría prefiere casarse a enfocarse en una carrera artística. Algunas artistas de éxito se convertirán en damas de la corte con reputación internacional y mantendrán contacto con otros artistas, pensadores y nobles muy influyentes en su época.

(SARA LASSO, About Español, 2019)

Este artículo que habla de los principios de la mujer como artista reluce muy bien el contexto del veto por parte del hombre hacia ellas, de cómo existieron mujeres que podrían destacar en el ámbito artístico desde los inicios de la época y como con estas reformas comenzaron a ser invisibilizadas y ninguneadas, solo algunas tuvieron la suerte de participar al menos como ayudantes y siempre debido a su estatus social, pero nunca se hacía saber de su existencia.

Si continuamos en la búsqueda, muchos artículos y fuentes aseguran que también tendrían vetada la entrada en academias y no es hasta el siglo XIX hasta que empiezan a poder asistir. El desnudo también está prohibido para ellas, pues la mujer ejerce durante la mayor parte de la historia del arte como musa y modelo, pero no es hasta el siglo XX hasta que se empiezan a introducir los desnudos en sus obras.

En épocas como el barroco, ya hay mujeres que comienzan a especializarse en temas de bodegones y retratos por su desconocimiento sobre anatomía. A finales del siglo XVIII se abren los primeros salones no académicos donde las mujeres son aceptadas, pero no se valora su obra, pues no se toma en consideración que estén capacitadas para ello como sí lo estaba el hombre.

Como comento más arriba, no es hasta el siglo XIX en el que las mujeres comienzan a hacerse notar más y tomar algo de valor por parte de la sociedad y esto es gracias a los movimientos feministas que comienzan a surgir en esta época.

Se congregan en este tiempo las primeras sociedades de mujeres artistas que comienzan a luchar contra la gran discriminación por ejemplo en academias. Crean así sus propios talleres y escuelas.

Son las vanguardias las que terminan de romper con las normas del academicismo y las nuevas fórmulas del arte se abren en salones independientes que no serán los oficiales llamando la atención a las mujeres artistas. A finales de los 60, varias artistas e historiadores dentro del movimiento feminista reivindican la importancia de la mujer, no fue hasta esta época cuando estos movimientos feministas cobraron realmente fuerza y comenzaron a defender el papel de la mujer en el campo artístico. Investigan sobre la presencia silenciada de la mujer en la historia del arte y se descubren

personajes como Frida Kahlo que se convierten en iconos del feminismo.

En un artículo que rescata un buen resumen del libro de Patricia Mayayo “Historia de mujeres, historia del arte”, no se debe ignorar que la mujer siempre ha tenido un papel secundario en el arte, y que echando la vista atrás comprobamos que la mujer siempre ha sido buscada y representada como diosa, musa y objeto de deseo, y siempre también bajo la visión y la mirada masculina, por ese motivo a una mujer artista jamás se la tomaba en serio.

Insiste además la autora, para situarlo como broche en este apartado, en que “no debemos olvidar, como bien aclara la autora a lo largo del texto, que ser mujer es una identidad pero no una identidad común al resto de las féminas, es una identidad compleja que no debe aislarse en el ensalzamiento de su género ya que, de ese modo, solo incurrirá en la misma injusticia contra la que ha estado lidiando: la exclusión; y, además, seguirá manteniendo, inconscientemente, que lo masculino es aquello a lo que se debe aspirar, situándolo en la cima de lo universal.”

2. Grandes mujeres en la historia del arte: feminismo.

En el punto anterior se resumen de manera general el paso y la evolución de la mujer dentro de la historia del arte, pero es necesario destacar algunas de las figuras más importantes que en el movimiento feminista que daba por fin luz a la lucha de la mujer artista. Algunas, de hecho, son consideradas las pioneras del arte feminista reivindicativo.

Haré de esta forma una selección de algunas de las mujeres artistas que, entre otras muchas, considero importantes porque han marcado un antes y un después o han hecho grandes progresos y logros en la historia, pero no solo eso, sino que son mujeres que además de ser importantes para el movimiento feminista y para la historia de arte, también lo fueron y lo son para el proceso de inspirar mi propia obra, mi información e investigación sobre el tema y mi crecimiento como mujer artista.

GUERRILLA GIRLS

Las Guerrilla Girls son un colectivo de artistas anónimas surgido en la década de los 80 en los Estados Unidos para protestar por las grandes diferencias sexistas que sufren las mujeres en el mundo del arte.

Su primera aparición se da en 1985 con una manifestación en Nueva York donde, con máscaras de gorila y una gran pancarta frente al MoMa, expresaban una queja ante la exposición que era emergente en ese momento, en la cual había una casi nula representación de la mujer artista: "Solamente en el 5% de las colecciones de arte contemporáneo hay mujeres artistas que exponen. Eso sí, un 85% de los cuerpos desnudos que se muestran son de mujeres".

Las máscaras de gorila con las que se presentan ante el público son una seña de identidad de este grupo que busca el anonimato de sus componentes y utilizan como nombre los de mujeres ilustres desaparecidas, únicamente sabemos que todos sus componentes son artistas o están vinculadas al mundo del arte.

Fig. 1 - Do women have to be naked to get into the Met. Museum?, Guerrilla Girls. 1989. Póster

BARBARA KRUGER

El trabajo de Barbara Kruger, es uno de los más reconocidos dentro del arte contemporáneo desde la década de los 70, con su obra recurre al poder de la palabra cuestionando siempre los patrones, cánones y poderes sociales establecidos. Sus obras se basan en palabras, frases o comentarios provocadores, que critican a la sociedad del consumo y los abusos de poder indiscriminados.

La obra de Barbara Kruger solo se entiende observando la relación que ella pone entre el arte y la publicidad, apropiándose de imágenes de medios publicitarios, el cine o la televisión. Su obra incita a preguntas, que, a día de hoy, todavía no hemos sido capaces de responder, tomando temas como los estereotipos, la política, el cuestionamiento del poder, o la sexualidad.

Fig. 2 - You Are Not Yourself, Barbara Kruger, 1981. Fotografía.

VANESSA BEECROFT

Se dedica a la performance, la escultura y la fotografía utilizando la figura femenina. Sus "retratos en grupo" engloban siempre a la mujer. Estas modelos suelen llevar poca ropa, a veces una peluca y su actitud suele ser fría con una mirada distante que nos recuerda a la de un maniquí. Suelen estar inmóviles o se mueven por una sala sin rumbo alguno.

Para ella, las modelos son como obras de arte o imágenes. Podríamos considerar su trabajo como unas performances o esculturas vivas, pero también una forma de retrato de naturalezas muertas psicológicamente.

Su objetivo es mostrar una crítica a los estándares femeninos establecidos, por eso busca que las modelos tengan una actitud de aburrimiento, abatimiento y hastío como reflejo de la mujer real que está obligada a ser perfecta.

(NOELIA RUIZ, DSIGNO, 2019)

Fig. 3 - Piano Americano, Vanessa Beecroft, 1996. Performance.

HELENA ALMEIDA

Se considera que Helena Almeida marca un antes y un después en la pintura y fotografía del siglo XX. Se la conoce por que muestra la imagen de la mujer de una forma distinta. Ella se pinta a sí misma en actitud humana y fuerte, muestra a su “yo” más íntimo, a diferencia de lo que se solía ver en el arte y los medios de comunicación en los que se sexualiza la imagen femenina.

Las creaciones de Helena Almeida se distinguen por el uso del color, en fotografías o autorretratos en blanco y negro manchados por pinceladas con unos tonos muy llamativos. El color es como un grito dentro del cuadro, el punto central.

Esta autora es una de las que más ha tenido reflejo en mi obra pues he tendido a querer mezclar estos dos conceptos como ella mucho tiempo y tratando de mostrar una identidad mía propia y diferente como ella hace en su obra.

Fig. 4 - Pintura Habitada, Helena Almeida, 1976. Fotografía sobre papel y pintura acrílica.

JUDY CHICAGO

Se la considera gran pionera del arte feminista y de la defensa de los derechos de libertad de expresión en el arte para las mujeres. Su carrera se caracteriza en gran medida por la desobediencia y el rechazo al sistema patriarcal que somete a las mujeres mediante ideologías que comprenden su supuesta inferioridad, lo que hará de ella una artista radicalmente innovadora.

Durante décadas ha permanecido firme en su compromiso con el poder del arte como vehículo para la transformación intelectual y el cambio social, y con el derecho de las mujeres de participar en los niveles más altos de la producción artística.

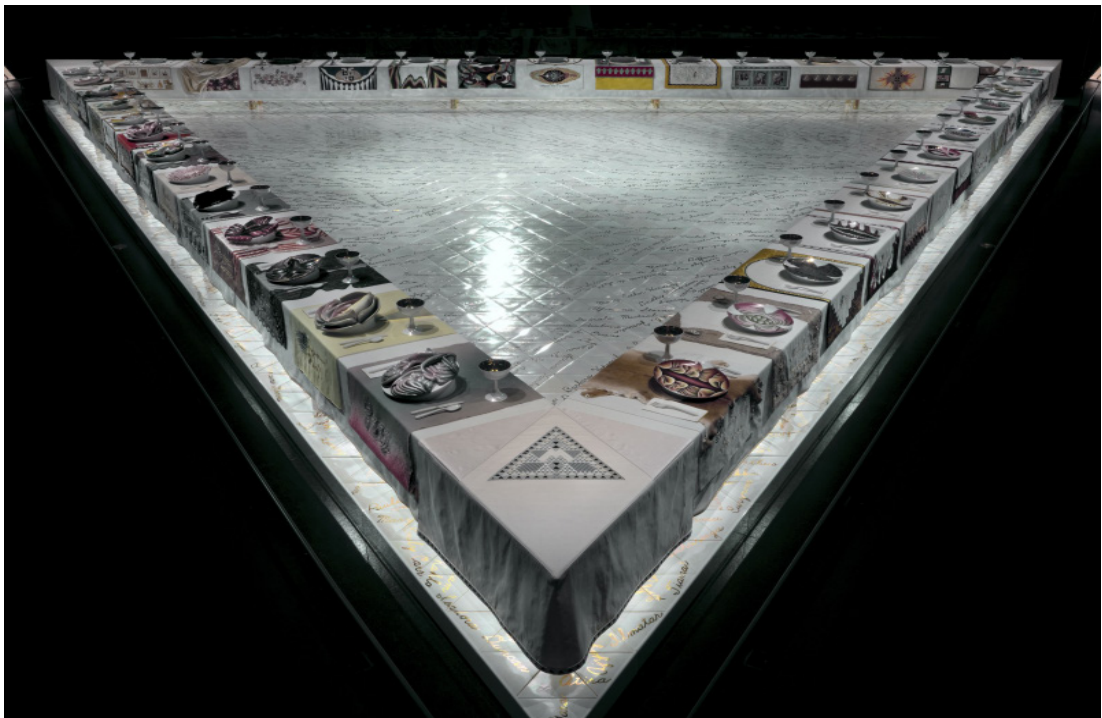

Fig. 5 - The Dinner Party, Judy Chicago, 1974 - 79. Instalación.

LOUISE BURGUEOIS

En sus creaciones por lo general se ven momentos importantes para ella, como la relación con su madre, el rol femenino dentro y fuera del hogar (como la destacable obra de la *Femme Maison*). También realizó varias esculturas y pinturas que llamaban la atención porque mostraban de forma tanto agradable como desagradable, a mujeres embarazadas. Reflejaba a través de su obra conceptos y emociones universales que forman parte de la psique femenina.

“Me dedico al dolor para dar sentido y forma a la frustración y el sufrimiento. No puedo hacer desaparecer el dolor. Ha venido para quedarse” (Lousie Burgeois)

Fig. 6 - *Femme Maison*, Louise Bourgeois, 1946 - 47. Pintura.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Como metodología de trabajo, hace tiempo que para mi obra lo que pretendo es hacer una búsqueda en mi interior para saber qué es lo que quiero representar y con qué intenciones.

El tema de la mujer y el feminismo en el arte es algo que ha estado muy presente siempre, por eso el querer dedicar este proyecto a ese tema y hacer toda la reflexión en el marco teórico superior sobre la evolución del tema, para poder llegar a este punto con una buena base de información e investigación y hacer mis aportaciones a raíz de eso.

He trabajado a lo largo de la carrera con muchos recursos y diferentes representaciones, pero siempre teniendo en común la figura femenina en cuanto al cuerpo, al retrato y sobre todo al autorretrato. Esto se verá en el desarrollo de las series que vendrán a continuación y también como acaba y se centra más en la última propuesta en un interés por reflejar a través de la fotografía de autorretrato lo que se ha venido explicando en los puntos anteriores: el rol de la mujer en la sociedad actual a través del arte y cómo afecta esta realidad social en ellas, utilizándome a mí y mis propios sentimientos como vía y medio de expresión.

APORTACIONES VISUALES

APORTACIONES VISUALES

Como se comenta en el apartado de anterior sobre la metodología, tras el estudio sobre el tema tratado, ahora procedo a indicar mis propuestas artísticas las cuales son resultado de las propias experiencias y un gran proceso de investigación durante la carrera que va evolucionando.

Se cuenta con cinco series que se presentarán a continuación y que dan forma a esta escalada en la evolución del proyecto y que son parte del trabajo de todos estos años buscando la mejor forma de expresarme y de encontrar mi propio lenguaje en el ámbito artístico.

SERIE 1: RETRATO FLORAL

*“Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco.”
(Frida Kahlo, 1926)*

Con esta frase que la artista Mexicana repetía desde que comenzó a hacer sus primeros autorretratos en 1926, introduzco esta primera serie con la que comienza mi andadura en la carrera tratando el tema del retrato femenino.

Se trata de un conjunto de obras donde los elementos principales son el autorretrato y los motivos vegetales, y la intención es representar una parte íntima y espiritual de la mujer y de mi propia persona a través de ello.

¿Por qué elegir elementos vegetales para acompañar a mi discurso en estas obras? La razón principal fue porque este es un tema que también me ha gustado tratar desde los inicios en mi trayectoria, pero más como hobby, elementos independientes y sin mucha importancia que como objeto principal. Pero descubrí más adelante que como elemento añadido sumaba valores significativos extras a las obras. Las plantas y flores pueden expresar mucho, como sutileza, crecimiento, belleza; sin embargo, también pueden simbolizar la fragilidad, la muerte, la fugacidad de la vida, el tiempo...

Estos elementos se asemejan y complementan a los retratos, que están dotados de gran expresividad, de sentimiento, de tiempo o de experiencia. La combinación de estos elementos crea una simbiosis perfecta, en la cual uno nutre al otro y viceversa.

Las dos primeras imágenes de la serie, que constan de un grabado al barniz blando y una pintura al fresco, pretenden enfocar la belleza del rostro femenino acompañado de las flores: unos elementos que proporcionan paz y tranquilidad a estos retratos, que sirven de elemento conciliador entre lo que se muestra y su interior. Muestran así una versión más “poética” del rostro femenino.

Sin título

2018

Grabado (Barniz blando)

16,5x25cm

Sin título

2019

Fresco sobre mortero

60x50cm

Las imágenes que continúan a esta serie inciden en otros aspectos según los elementos que acompañan los retratos. Como se explica al inicio de la serie, estos pueden contar desde historias hasta sentimientos, y así se da en estas imágenes.

La primera es así, una referencia a la manzana prohibida, clara con el elemento incluido, y a la tentación.

La siguiente es un reflejo de la palabra de la mujer, pues las ramas salen de las comisuras labiales envolviendo el rostro y acabando en una flor bella.

Y la tercera es una reflexión sobre la música, las emociones que crea y su poder envolvente en las personas.

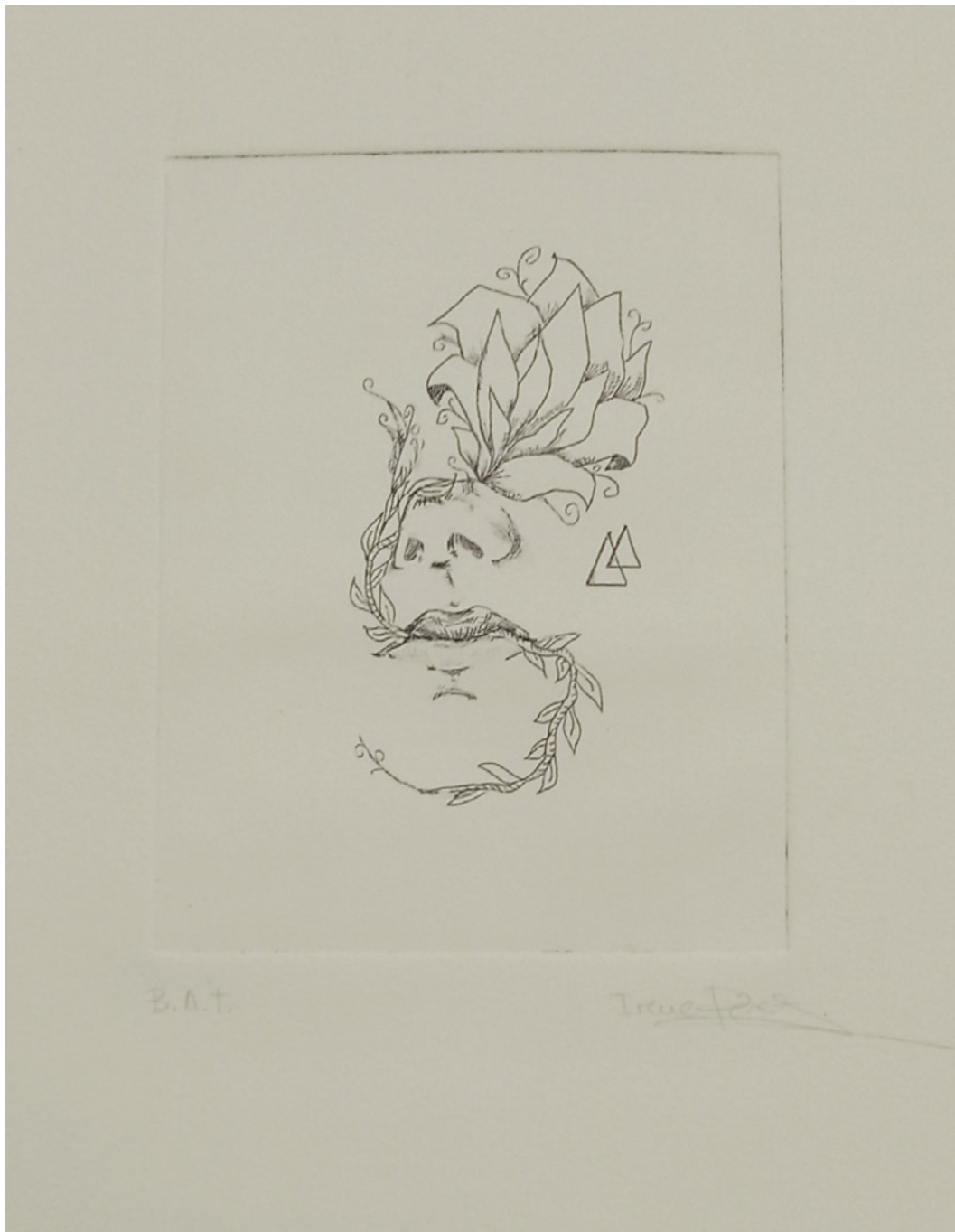

Sin título

2019

Grabado (Punta seca)

56x38cm

Sin título

2019

Grabado (Punta seca)

56x38cm

Sin título

2019

Grabado (Punta seca)

56x38cm

SERIE 2: E-MOTIONS

Este proyecto adaptó su forma en cuanto al anterior al cambiar los elementos y la técnica, y se expresa a través de la fotografía y la pintura.

A raíz de ahí comencé el proceso de varias obras en las que, continuando con el autorretrato, pero esta vez de manera fotográfica, añadí el valor pictórico de los trazos y la plasticidad de la pintura a unas fotografías retocadas. Con este procedimiento se consigue profundizar en el carácter de un retrato a través de su lenguaje corporal. Esta mezcla de elementos casa perfectamente con un intento de expresión tanto del cuerpo humano como de una locución espiritual que intenta transmitir lo que una mujer (en este caso yo) desearía poder gritar y expresar.

Aunque se trate de un autorretrato, pueden representar tanto una situación sentimental, una emoción concreta, o un escenario en el que se cuenta una historia o un instante, en la que cualquier otra persona se pueda sentir identificada.

Tras indagar más sobre el tema planteado se descubre también un dato muy común en una obra artística, que se trata de la búsqueda de la identidad y la ocultación de esta. Ya se practicaba en menor medida en obras anteriores sin tenerlo muy en cuenta, pero las posteriores la buscan de manera más lógica y consentida.

Estas imágenes como bien digo tratan diferentes emociones y situaciones que cualquier persona podría experimentar en su vida: desde la peor depresión como la primera, la locura en la segunda, hasta la pasión y la furia en las dos últimas.

En este momento cronológico de la carrera, aun no tenía un discurso completamente formado, pero se ve tanto en esta como en la anterior serie que ya trataba de buscarlo siempre a través de la figura femenina y de expresar alguna idea.

TORMENTA

2019

Técnica mixta sobre lienzo

55x46cm

LOCURA

2019

Técnica mixta sobre lienzo

55x46cm

LUJURIA

2019

Técnica mixta sobre lienzo

55x46cm

FURIA

2019

Técnica mixta sobre lienzo

46x38cm

SERIE 3: ¿DOLOR?

Esta serie es una continuación de la propuesta anterior. También se centra en utilizar la fotografía y la pintura como técnicas principales, y en el uso del cuerpo femenino y el autorretrato como medios de expresión.

El tema es realmente muy similar, sin embargo, estas obras se separan de las anteriores porque las caracteriza la aparición mucho más notable de unos mensajes y unas connotaciones más oscuras e íntimas, que tienen que ver con sentimientos como el dolor, la ansiedad, el caos, la soledad... entre otras.

Esta es la primera de las series que ya se encamina más en lo que es el discurso que he conseguido elaborar. Se acerca mucho más al tema feminista que se trata en el marco teórico y es un punto de inflexión en mi obra para lo que vendrá después, gracias también a la información que fui sumando.

Las imágenes de abajo son un llamamiento a que la sociedad escuche el grito de mujeres que sufren y luchan contra problemas como el maltrato y su dolor, la anulación del pensamiento y la voluntad psicológica, la ansiedad provocada por el prototipo social, o la soledad, que muchas veces también la provoca esta misma.

CAOS

2019

Técnica mixta sobre madera

30x21cm

Sin título

2019

Técnica mixta sobre lienzo

46x38cm

Sin título

2019

Técnica mixta sobre madera

30x21cm

NO MORE PAIN

2019

Técnica mixta sobre madera

36x28cm

SERIE 4: LA FLOR QUE SOY

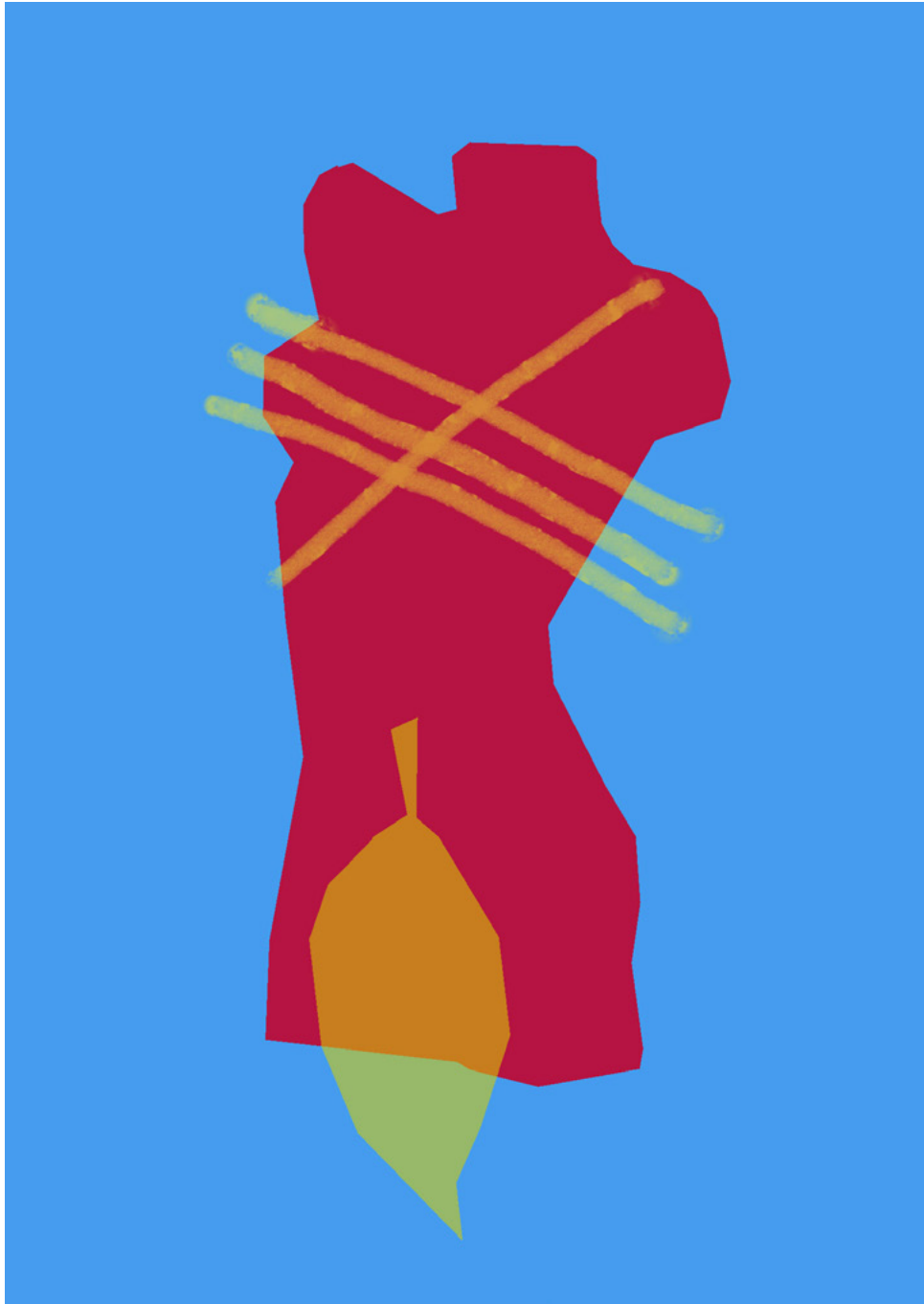
En cuanto a esta serie, decir que es algo semejante a la primera que se ha expuesto por la utilización de elementos vegetales entre otras cosas, pero dista de ella en los otros aspectos. Aquí comienzo a utilizar no solo el autorretrato si no partes del cuerpo femenino tanto propias como ajenas de manera anónima, algo que también se empieza a ver en la Serie 3, pues en ningún momento sale algún rostro ni nada tan característico que identifique la imagen de la obra.

Esto además, toma una pequeña parte en el tema de la identidad igual que la anterior, pues utilizo estos elementos obviando su identidad personal para que cualquier persona logre ver el mensaje de libertad que se exclama e incluso llegar a identificarse con él.

Con un discurso ya bastante más definido en cuanto al camino del feminismo que se buscaba en la obra y que he explicado antes, esta serie de imágenes entablan una relación entre lo que se expone del cuerpo de la mujer continuamente, y lo que siente ante la sociedad tras esta exposición.

Las dos primeras imágenes tienen como objeto principal la exposición del cuerpo y la ocultación de los genitales femeninos, en este caso acompañado de las flores, ejerciendo también una similitud en lo que se cuenta de la historia de Adán y Eva que ocultaban sus partes con hojas.

Las dos siguientes son sin embargo una expresión de libertad. El tallo de la flor es el elemento punzante en colores rojos u oscuros, que amarra, cruza o atrapa la figura, y por donde también se anhela libertad.

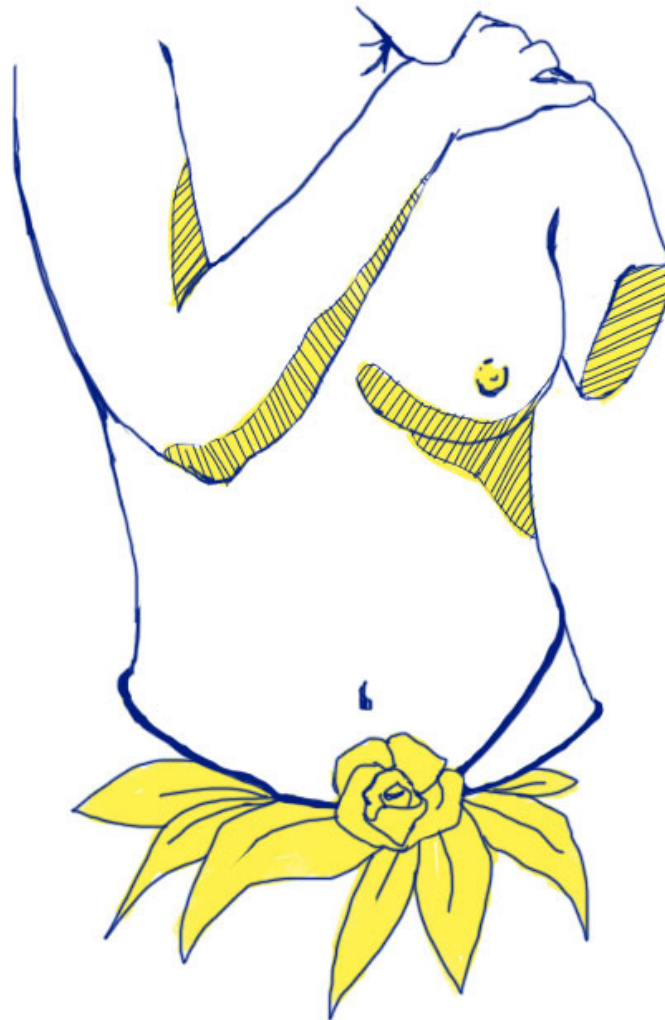

Sin título I

2020

Digital

20x30cm

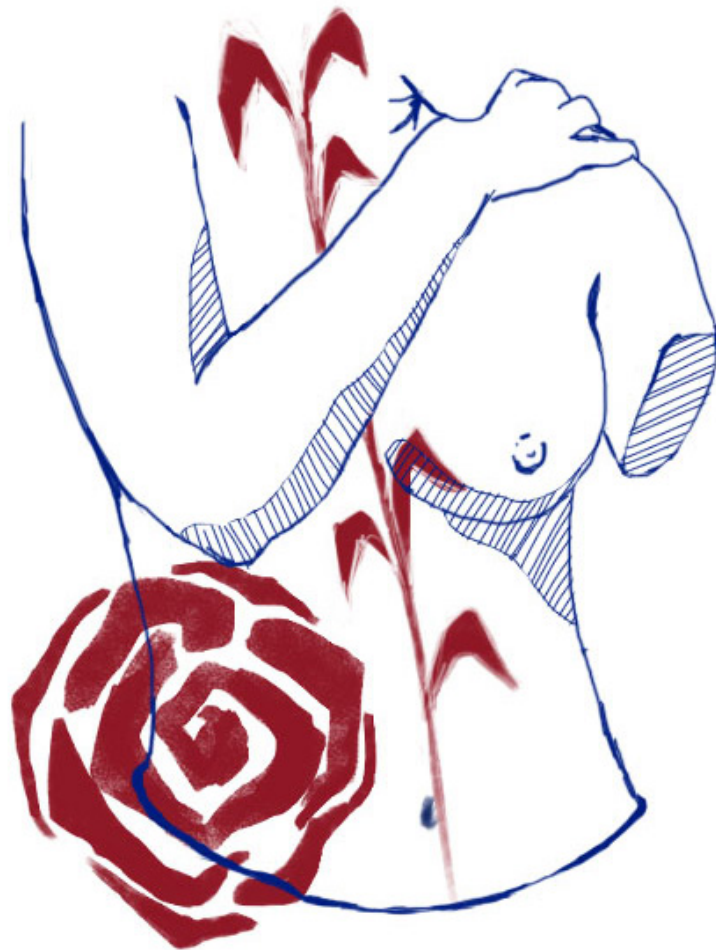

Sin título II

2020

Digital

20x30cm

Sin título III

2020

Digital

20x30cm

Libre
2020
Digital
20x30cm

SERIE 5: ELLA ¿ES FELIZ?

“Al confinar a las mujeres al estatus de objetos simbólicos que siempre serán mirados y percibidos por el otro, la dominación masculina las coloca en un estado de inseguridad constante. Tienen que luchar sin cesar por resultar atractivas, bellas y siempre disponibles.” (Fátima Mernessi)

Esta serie es la última propuesta de este proyecto y la que más se ciñe al propósito tanto del trabajo de fin de grado como a mi investigación y búsqueda durante la carrera.

En esta serie se engloba al completo lo que se justifica con la teoría escrita en todo el proyecto. La mujer es sometida a cumplir unas expectativas concretas y por esta razón todas en algún punto de nuestra vida hemos buscado satisfacer y cumplir esos objetivos que se pedían. Pero aquí llega el punto de la cuestión: ¿Se es feliz así?

Este último proyecto nace de esa necesidad de sacar a la luz muchas de las inseguridades que los cánones sociales y políticos nos ponen, y de transmitir una demanda hacia lo que estas nos hacen sentir. Mezclando texto y fotografía de autorretrato, se pretende llamar la atención del espectador hacia una reflexión y una visión actual del problema.

Es la clara evolución de mi obra y mi discurso hasta el momento. El haber encontrado tras todo este proceso una vía de expresión definida y concreta, que se mantiene mucho más estable para poder hacer un proyecto completo en todos sus aspectos.

En esta propuesta se muestra una serie de fotografías en blanco y negro (con algún matiz de tono en algunos casos) en las que se muestra la visión del cuerpo femenino que la sociedad critica o quiere ver en según que casos, y en algunas acompañadas de mensajes que contradicen este punto o que contrarrestan y le dan otro valor.

¿Dónde vas...

2020

Fotografía digital

120x182cm

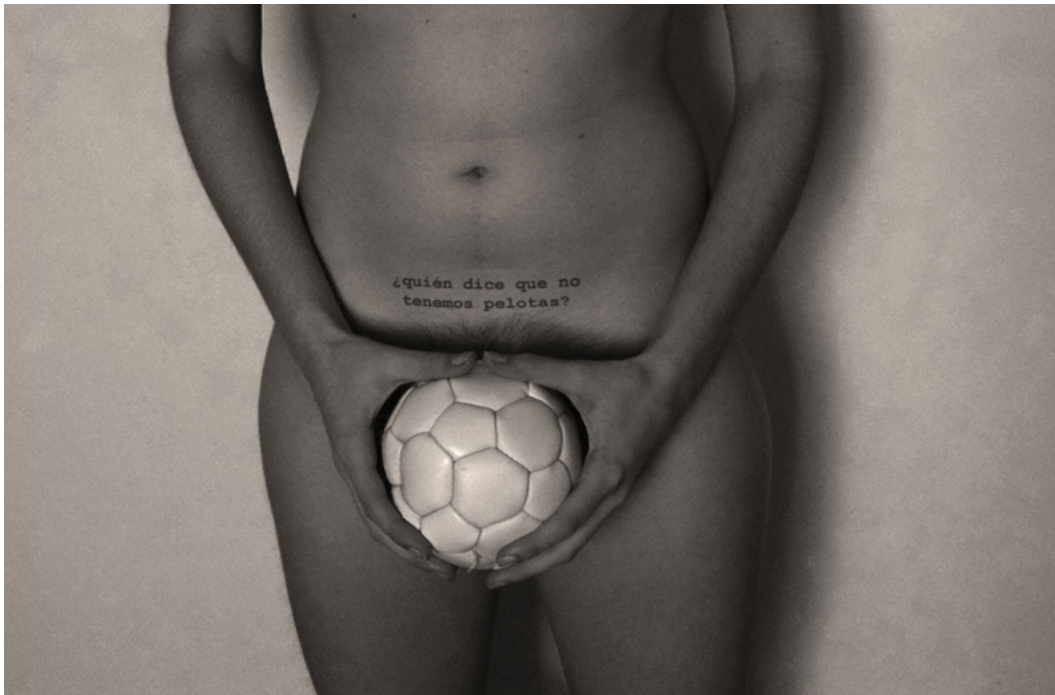

...tan escondido?

2020

Fotografía digital

120x182cm

Pelotas

2020

Fotografía digital

120x182cm

Protégeme

2020

Fotografía digital

120x182cm

Suéltame

2020

Fotografía digital

120x182cm

Sin título

2020

Fotografía digital

182x195cm

Sin título

2020

Fotografía digital

182x195cm

PROPUESTAS EN UN ESPACIO EXPOSITIVO

De este proyecto se ha realizado una simulación de exposición en el Espacio Laraña de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.

Esta propuesta simulada potencia en una mayor medida el discurso de la obra y el que dan las fotografías de manera individual.

Además se incluyen otros elementos como el texto en unos marcos aparte o sobre la propia pared de la sala que acompañan a los mensajes que aparecen en las fotografías y que, dispuestos de una forma concreta, dan más valor y más poder al tema que se trata en ellas.

Las imágenes que contienen texto ya dan un mensaje muy concreto, pero son estos textos extras los que como bien digo complementan este mensaje, pues plantean cuestiones sociales clarísimas (como por ejemplo las que se expresaban en el punto 1.1 y 1.2 del marco teórico) más allá de lo que pueden hablar las fotografías por si solas.

En definitiva lo que he comentado en todo momento, el sometimiento de la mujer a unas normas y unos roles que lejos de la realidad que pretenden vender, afecta a muchos aspectos de su vida, entre ellos a la felicidad y bienestar propios y a la salud mental.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Como conclusiones ante este proyecto decir que este tema sobre el arte en lo femenino y en cuanto a la mujer ha el que me ha dado entrada para desarrollar mi obra y mi recorrido en la facultad. Se inició como un tema más y ha concluido como una investigación de interés que me ha hecho cambiar mi visión sobre muchas cosas.

Tal vez si no me hubiese interesado en este tema a día de hoy seguiría pensando muchas cosas que antes creía que no eran correctas, no podría haber visto ciertos problemas y cuestiones de la sociedad que antes ni me planteaba porque se suponía que era algo normal, por la costumbre. Y esto sucede desde que entré en la carrera y gracias a ello.

Algo que agradezco infinitamente es haber descubierto a tantas mujeres artistas en este recorrido que es lo que me hizo seguir interesándome por el tema, pues me sentí identificada y atraída por la obra de muchas de ellas y las llevé a mi discurso para aportar mi pequeño granito de arena con mi propia obra.

Creo finalmente haber cumplido los objetivos propuestos para el proyecto y haber hecho una correcta evolución e investigación sobre ellos.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ, Eduardo, 2018. "Barbara Kruger o el poder de la palabra". Madrid Art Process. [online] [Consulta: 06/05/2020] Disponible en: <http://www.madridartprocess.com/tendencias-arte-cultura/37-tendencia/517-barbara-kruger-o-el-poder-de-la-palabra>

BOIX, Monserrat, 2005-07. "La historia de las mujeres, todavía una asignatura pendiente". Mujeres en Red [online] [Consulta: 29/04/2020] Disponible en: <http://www.mujaresenred.net/spip.php?article272>

CADY, Elizabeth, 1860. "Carta a Susana B. Anthony". [Consulta de la web online: 21/05/2020] Disponible en: https://es.wikiquote.org/wiki/Elizabeth_Cady_Stanton#cite_note-3

CAPELO, Lara, 2017. "Las redes sociales perpetúan los estereotipos de género entre los adolescentes" CADENA SER [en línea] [Consulta: 01/05/2020] Disponible en: https://cadenaser.com/emisora/2017/04/19/radio_galicia/1492615849_623437.html

GARCÍA-PEÑA, Ana Lidia, 2016. "De la historia de las mujeres a la historia del género" [en línea]. Artículos originales de investigación. Universidad Autónoma del Estado de México, México [consulta: 29/04/2020]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/281/28150017004/html/index.html>

GRÁFFICA, 2015. "Judy Chicago: pionera del arte feminista" Gráfica [online] [Consulta: 07/05/2020] Disponible en: <https://grafica.info/judy-chicago-pionera-del-arte-feminista/>

JONG, Erica. "Citas" Ellas Libres de Violencias [online] [Consulta: 24/05/2020] Disponible en: <https://ellaslibresdeviolencias.com/citas/11>

KHALO, Frida, 1926. "Trayectoria biográfica y artística en Frida." Edición conmemorativa. [Consulta de la web online: 21/05/2020] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo#cite_note-TBA2-22

LASSO, Sara, 2019. "Las mujeres en la historia del arte". About Español [en línea] [Consulta: 22/04/2020] Disponible en: <https://www.aboutespanol.com/las-mujeres-en-la-historia-del-arte-180208>

LUENGO, Mónica, 2014. "Internet determina el canon de belleza del siglo XXI". EL PAÍS [en línea] [Consulta: 29/04/2020] Disponible en: https://elpais.com/elpais/2014/08/04/icon/1407153375_137255.html

MERNESSI, Fátima. "Imágenes de frases célebres" Pensamientos Celebres [online] [Consulta: 24/05/2020] Disponible en: <https://pensamientoscelebres.com/frase/alconfinaralas-mujeresalestatusdeobjetossimbolicosquesiempre/>

MOLINA, Neus, 2019. "Las Guerrilla Girls, la revolución de las mujeres artistas" PÚBLICO [en línea] [Consulta: 06/05/2020] Disponible en: <https://www.publico.es/culturas/guerrilla-girls-guerrilla-girls-revolucion-mujeres-artistas.html>

PRADO CAMPOS, 2017. "Ellas, las mujeres que fueron borradas de los libros de Historia del Arte". El Confidencial [en línea] [Consulta: 23/04/2020] Disponible en: https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-10-02/mujeres-artistas-olvidadas-arte-silenciadas_1450809/

PRIETO FERNÁNDEZ, Laura, 2013. "El papel de la mujer en el arte". LA GUÍA [online] [Consulta: 22/04/2020] Disponible en: <https://arte.laguia2000.com/general/el-papel-de-la-mujer-en-la-historia-del-arte>

RIVERA, Noemí, 2013. "La evolución del canon femenino de belleza a través de los tiempos" YOROKOBU [online] [Consulta: 19/04/2020] Disponible en: <https://www.yorokobu.es/canon-de-belleza-femenino/>

RUIZ, Noelia, 2019. "Mujeres artistas: Vanessa Beecroft" DSIGNO [online] [Consulta: 06/05/2020] Disponible en: <https://www.dsigno.es/blog/disenode-moda/mujeres-artistas-vanessa-beecroft>

SANTAMARINA, Estefanía, 2019. "Su propia modelo" KABUDANYAA [en línea] [Consulta: 07/05/2020] Disponible en: <https://kabudanyaa.com/helena-almeida/>

SEN, Cristina, 2017. "La hipersexualización de la sociedad: ni-

ñas sexis, infancia frágil" LA VANGUARDIA [en línea] [Consulta: 01/05/2020] Disponible en: <https://www.lavanguardia.com/vida/20170219/42143989742/hipersexualizacion-ninas-infancia-autoestima.html>

SERENDIPIA G.C., 2019. "Historia de mujeres, historia del arte". Serendipia Gestión Cultural. [online] [Consulta: 27/04/2020] Disponible en: <https://www.serendipiagestioncultural.com/post/2018/03/08/historia-de-mujeres-historia-del-arte>

ÍNDICE DE IMAGENES

ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig. 1 - Do women have to be naked to get into the Met. Museum? - Guerrilla Girls, 1989. Póster - Estados Unidos. [Consulta: 06/05/2020] Disponible: <https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/8-arte/402-guerrilla-girls-o-la-conciencia-del-mundo-del-arte>

Fig. 2 - Your Are Not Yourself. - Barbara Kruger, 1981. Fotografía - Museo Hirshhorn, Washington D.C. [Consulta: 06/07/2020] Disponible: https://en.wikipedia.org/wiki/You_Are_Not_Yourself

Fig. 3 - Piano Americano. - Vanessa Beecroft, 1996. Performance. - Estados Unidos. [Consulta: 06/05/2020] Disponible en: <https://www.artic.edu/artworks/184184/piano-americano>

Fig. 4 - Pintura Habitada, Helena Almeida, 1976. Fotografía sobre papel y pintura acrílica. - Lisboa. [Consulta 07/05/2020] Disponible en: <https://kabudanyaa.com/helena-almeida/>

Fig. 5 - The Dinner Party, Judy Chicago, 1974 - 79. Instalación. - Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art at the Brooklyn Museum. [Consulta: 07/05/2020] Disponible en: <https://www.judychicago.com/gallery/the-dinner-party/dp-artwork/>

Fig. 6 - Femme Maison, Louise Bourgeois, 1946 - 47. Pintura. - MoMA, Estados Unidos. [Consulta: 07/05/2020] Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Femme_Maison

Ελλά(ς)

δ