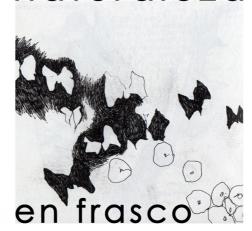
naturaleza

La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza.

Tesis Master en Producción Artística, 2006-2007.

Universidad Politécnica de Valencia. Facultad de Bellas Artes de San Carlos.

Martínez Vidal, María Amparo.

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

INTRODUCCIÓN	5
1. INVESTIGACIONES TEÓRICAS: "NATURALEZA EN FRASCO"	9
INTUICIONES FEMINISTAS	10
PRIMERAS VOCES	11
EL SIGLO DE LAS LUCES (Y LAS SOMBRAS)	14
PINCELADAS FEMINISTAS	. 23
HISTORIA DEL ARTE	. 24
ARTISTA CONTEMPORÁNEA	26
CUERPO	. 34
ANA MENDIETA	
2. "NATURALEZA EN FRASCO"	41
PRIMERAS REFERENCIAS	42
CITAS	43
ANA MENDIETA – "SERIE SILUETAS"	50
PROCESO DE TRABAJO	52
ITINERARIO	53
PINTURA	78
SERIE "RETRATOS"	79
SERIE "MALAS HIERBAS"	84
FLORES DE CARRETERA	85
SERIE VIENTO	89
ESCENA "NATURALEZA EN FRASCO"	92
VIAJE. PAIS VASCO. 6-10 de agosto de 2007	108
EPÍLOGO	117
BIBLIOGRAFÍA	119
AGRADECIMIENTOS	124

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

El frasco de cristal contiene el perfume de una Naturaleza pintada, en su interior crece la voluntad de ser y el interés por las pequeñas cosas. Cerrado permanecerá con recelo, pues es el último lamento del aroma perdido.

Nunca me he sentido mujer por no ser hombre, ni ser humano por no ser animal.

No hagamos que el árbol de la historia que ahora gestamos para nuestros herederos, crezca con dos troncos, el viento soplará fuerte y no hay raíces para sustentar dos árboles caídos.

Bajo la Naturaleza no existe la confrontación, las hojas del sauce y las hojas del roble, son hojas, cada una proyecta su sombra pero ambas necesitan de la luz para vivir.

El ser humano es hombre y mujer, su cuerpo es cuerpo sin definición y su espíritu permanece en la intimidad de su origen.

La Naturaleza y el hacer vida nos une en cuerpo-espíritu-conocimiento, es el origen, lo puro..., nos corresponde a todos por igual.¹

En la Prehistoria la Naturaleza fue soporte y materia para la creación de imágenes rituales que hoy son iconos artísticos, en el arte renacentista se representó el cuerpo femenino en la Naturaleza como símbolo de nacimiento y vida, en el Romanticismo la misma Naturaleza era espacio de creación, tanto artística, como literaria y filosófica..., ahora pocos son las/os artistas contemporáneas/os que la recuerdan.

La Naturaleza perdió la libertad cuando el hombre la manipuló y la transformó en jardines, el jardín inglés, creado en la ciudad para que el ciudadano pasee por la "Naturaleza", en Francia los rectilíneos jardines, mirada de muchos, el jardín oriental, convertido en arquitectura... y hoy los parques

¹ Estas expresiones presentadas en cursiva en algunos momentos de la tesis son fragmentos de textos escritos en mi cuaderno de viaje. Representan el pensamiento libre de una forma sencilla de concebir el arte o de lo que yo entiendo como arte, han sido una constante en mi trabajo y por ello decidí que también deberían serlo en su materialización.

naturales de la gran ciudad, cada vez más lejos de esa Naturaleza madre, de la pureza y timidez de las cosas.

Se apaga el día y parece que nada haya ocurrido. Termina el espectáculo y los hilos de seda recogen los títeres cansados, se cierra el telón. El pensamiento prohibido recuerda lo que una vez fue y añora el silencio de lo sencillo, en aquel lugar donde la imagen del cielo evocaba inspiración. Hoy, en la gran ciudad, las líneas segmentan, dividen, desmembran, fraccionan y rompen, ordenan, estructuran, separan y agrupan, hacen, deshacen, construyen, destruyen, muestran, esconden, son y están...

La publicidad la ha convertido en perfume, en coche y en tecnología, en la ciudad se transforma en jardines, rotondas y medianas, el poder la convierte en estrategia y nosotros la concebimos del único modo que nos queda, como recuerdo.

Este es el recuerdo, no conformado, que represento en mi trabajo pictórico, el recuerdo de haber estado, observado, sentido, olido y escuchado una Naturaleza viva, en donde tu cuerpo y todos tus sentidos se funden y experimentan la pureza desnuda que una vez existió en las cosas.

Como consecuencia contraria a esta forma de representar la pintura, el debate sobre hombre y mujer, masculino-femenino y todos los conflictos derivados que este tema sobre el género conlleva, me encontré en la necesidad de apoyar mi pensamiento artístico-pictórico realizando un trabajo de investigación que por una parte me sirviera como análisis reflexivo del momento actual en el que se encuentra el Arte en general y la mujer artista en concreto y por otra para ampliar mis conocimientos sobre este apasionante asunto, proporcionando así mayores contenidos a mi proyecto, que en este momento de su transcurso exigía como contrapunto conceptual. Estas primeras aproximaciones a la filosofía feminista se presentan en el primer capítulo ("Investigaciones teóricas : "Naturaleza en frasco...") de la tesis como pequeñas aportaciones que consideré imprescindibles para argumentar el significado real de mis inquietudes artísticas, expuestas como conclusión,

aunque no como consecuencia, de todo el proceso de trabajo en el segundo capítulo ("Naturaleza en frasco"), capítulo en donde se abre el frasco para mostrar el contenido importante de esta tesis: la pintura y con ella el viaje que en su momento emprendí para llegar al destino, en este caso desarrollar un proyecto artístico en el que la pintura justificara su quehacer, pero éste no limitara su existencia.

La intención era estructurar el contenido cronológicamente, es decir, que la estructura organizara el discurso a la vez que describiera las fases por las que había transcurrido el proyecto. Considero que cada etapa en mi trabajo cuestiona la anterior y justifica la siguiente, por lo que el proceso digamos es tan determinante como el resultado o conclusión final.

Ha sido relativamente fácil, con respecto a la bibliografía e información en general, trabajar sobre este tema, puesto que parece ser que la mujer artista y con ello el feminismo en el arte es un tema "de moda" dentro del "Arte Contemporáneo". Reflexionar sobre todo esto me ha situado, con respecto al Arte Contemporáneo, en un ámbito tan alejado al discurso feminista analizado, que ha sido verdaderamente complicado realizar una conexión entre éste y mi proyecto pictórico, considerando así, presentar ambos pensamientos completamente separados, literalmente y en contenido, cada cual desde su posición, aunque consecuentes el uno con el otro.

La pintura, forma de vida, malas hierbas que se reproducen en el infinito, sin intereses, pero con una intención, subsistir y ser porque así la Naturaleza lo decidió. Experiencia construida, raíces de sombra que dibujan el pensamiento libre, manchan la soledad de la tierra las hojas que cortejan el viento furioso. Ella olvidó el umbral de la luz que la hizo y el viento enfurecido la transformó en cenizas.

Palabras que significan intuición, frasco de cristal vacío de verde esperanza, suena el silencio tranquilo de un atardecer en sueño.

Dormida y sedienta espera...

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

PRIMERAS VOCES

En 1792 podemos hablar de feminismo anglosajón a manos de Mary Wollstonecraft (1759-1797), con su obra "Vindicación de los Derechos de la Mujer"². Nada identificada con el absolutismo con el que vivían, ya entonces, Mary Wollstonecraft hablaba de conexiones entre política y poder sexista y consideraba la educación que la mujer había recibido hasta el momento como culpable de su situación. Reivindicaba al gobierno francés una nueva manera de educar a la mujer, dejando atrás cualquier tradición que subordine a la misma hacia un destino como esposa y madre, dándole la oportunidad, con igualdad al hombre, de adquirir otro tipo de estatus social, consiguiendo así desarrollar su independencia económica.

"Ya he advertido sobre los malos hábitos que adquieren las mujeres cuando se las confina juntas; y pienso que podría extenderse con justicia esta observación al otro sexo, mientras no se deduzca la inferencia natural que, por mi parte, he tenido siempre presente, esto es, promover que ambos sexos debieran educarse juntos, no sólo en las familias privadas sino también en las escuelas públicas. Si el matrimonio es la base de la sociedad, toda la humanidad debiera educarse siguiendo el mismo modelo, o si no, la relación entre los sexos nunca merecerá el nombre de

compañerismo, ni las mujeres desempeñarán los deberes peculiares de su sexo hasta que no se conviertan en ciudadanas ilustradas, libres y capaces de ganar su propia subsistencia, e independientes de los hombres".

El 19 de julio de 1848, en Seneca Falls, localidad del estado de Nueva York, nació el primer documento colectivo del feminismo norteamericano, "Declaración de Seneca Falls".

"La historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y usurpaciones por parte del hombre con respecto a la mujer, y cuyo objetivo directo es el establecimiento de

² WOLLSTONECRAFT Mary. "Vindicación de los derechos de la mujer", Madrid, Cátedra, 1994. Colección feminismos. Un año antes, en 1791, Mary Wollstonecraft escribe "Vindicación de los derechos del hombre".

una tiranía absoluta sobre ella. Para demostrar esto, someteremos los hechos a un mundo confiado. El hombre nunca le ha permitido que ella disfrute del derecho inalienable del voto. La ha obligado a someterse a unas leyes en cuya elaboración no tiene voz. Le ha negado derechos que se conceden a los hombres más ignorantes e indignos, tanto indígenas como extranjeros. Habiéndola privado de este primer derecho de todo ciudadano, el del sufragio, dejándola así sin representación en las asambleas legislativas, la ha oprimido desde todos los ángulos. Si está casada la ha dejado civilmente muerta ante la ley. La ha despojado de todo derecho de propiedad, incluso sobre el jornal que ella misma gana. Moralmente la ha convertido en un ser irresponsable, ya que puede cometer toda clase de delitos con impunidad, con tal de que sean cometidos en presencia de su marido".

Más de 100 personas celebraron en Seneca Fall la 1ª convención sobre los derechos de la mujer (incluido el derecho al voto), convención encabezada por Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stone. Podemos considerar este documento como la primera expresión filosófica histórica feminista, filosofía que denuncia la dominación, el poder, la jerarquía y la tiranía a la que la mujer ha estado sometida a lo largo de la historia. Nos situamos en un sistema político democrático, el feminismo empieza su quehacer luchando por la abolición de la esclavitud. Pronto esclavos y mujeres se unieron en busca de unas condiciones sociales y culturales, hasta el momento anuladas. Aquí empieza hasta hoy una lucha constante, en ocasiones por la igualdad y en otras muchas por intereses meramente políticos y de poder.

En 1949 nos encontramos con un hito que emprenderá y formará parte del discurso de todas las feministas precedentes, hasta la actualidad. Estamos hablando de Simone de Beauvoir³. Citar "El segundo sexo" de Simone de

Beauvoir es una constante en la obra, tanto artística como literaria y filosófica, de cualquier expresión feminista, tanto para apoyar su pensamiento ilustrado, como para lidiarlo. Es un ensayo existencialista para el que no pasan los años, hermoso será el día que lo consideremos como "un clásico", pero es evidente que, después de 58 años,

³ DE BEAUVOIR, Simone. "El segundo sexo", Madrid, Cátedra, 2005.

las cuestiones que Simone de Beauvoir plantea en este libro siguen vigentes dentro del discurso feminista. Su autora, tras reflexionar sobre sus propias experiencias como mujer y con la intención de redactar su biografía, tomó la decisión de investigar históricamente esta situación. El resultado fue un extenso ensayo dedicado a la mujer y a la concepción que el mundo tiene de la misma. Decimos que es un libro completo, porque Simone de Beauvoir contempla en su argumento cualquier posibilidad que defina o excuse la posición que la mujer ha tomado, dentro de sus posibilidades, a lo largo de la historia y analiza el porqué de una situación de "Alteridad"⁴. El libro se desarrolla en dos partes, la primera describe, con un amplio escaparate de ejemplos, posibles respuestas a dicha situación, la biología, el psicoanálisis, la historia, los mitos, etc. El segundo capítulo, como bien describe el título, nos habla de "la experiencia vivida", es decir, describe el proceso por el que la mujer llega hasta su posición como tal, cuales son las consecuencias que le acompañan y cuales las posibles soluciones para ampliar su libertad. "Desde mi punto de vista la tarea real del feminismo sólo puede ser la transformación de la sociedad a partir de la transformación del sitio de la mujer en ella"5. Beauvoir concluye afirmando rotundamente que la mujer es un producto social y cultural, educado desde que existe para consolidarse como hija primero, como esposa y finalmente como madre, por lo que solo alcanzaría su definición con la independencia económica. Siempre con respecto al hombre y bajo su sombra se origina el ensayo que Simone De Beauvoir dedica a la mujer.

⁴ Simone de Beauvoir utiliza la palabra *"Alteridad"* como sinónimo de "el otro" (dícese de cualquiera, persona o cosa, distinta de aquella de la cual se habla), refiriéndose siempre a la situación de la mujer como objeto intranscendente de la mujer con respecto al hombre.

El no-ser deja de ser la nada o el no-ser absoluto, lo contrario o enemigo del ser (out *enantíon ekeíno semaínousa*), y pasa a ser lo otro del ser, lo diferente de él *(mónon héteron ekeínou)*, haciendo así de alguna manera que el no-ser sea y que todos los entes, en cuanto realidades distintas a todas las otras, participen de lo otro, de la alteridad, de la diferencia (teoría de Platón con respecto a la alteridad *(heterotes)*.

⁵ DE BEAUVOIR, Simone. Suplemento literario "Village Voice", Nueva York, mayo de 1984.

EL SIGLO DE LAS LUCES (Y SOMBRAS...)

"La ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad..."

Esta frase, alrededor de la cual gira la tesis que Kant nos presenta, es la respuesta concreta a la pregunta qué es llustración. La llustración, vendría dada, según Kant, con la dependencia o emancipación del hombre para hacer uso de la razón. El hombre, como ser autónomo, debe servirse de la razón para alcanzar la mayoría de edad, este ejercicio de crecimiento, no es un hecho ni una situación, pues el fin no es alcanzar ninguna meta, sino emprender una actividad que solo el hombre con su decisión, esfuerzo y constancia puede realizar. Kant considera al ser humano autoculpable de su posición como menor de edad, considerando que él mismo decide, si servirse de su propia razón sin la ayuda de ningún tipo de tutor y emprender el camino de la llustración, o quedarse en minoría de edad y dejar su entendimiento a merced del otro.

La llustración o salida del hombre de una autoculpable minoría de edad, es un progreso infinito.

A partir de la mitad del siglo XX, los movimientos feministas están a la orden del día, con la Revolución Sexual empieza un nuevo frente, las asociaciones que en un principio utilizaban su voz para luchar por y para la mujer, ahora se suman a otras tareas políticas que nada tienen que ver con las raíces e intenciones morales que en un principio nos ocupaban. Me explico, en los años setenta, en Estados Unidos, se abre un debate sobre la pornografía, entre diferentes movimientos feministas. La extrema derecha, persiguiendo su discurso a favor de la familia, ve en el feminismo antipornografía un apoyo conceptual camuflado tras la lucha por la igualdad de sexos de dicho movimiento feminista cultural, pronto el feminismo anticensura verá en esta

⁶ KANT, Immanuel, "Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?", en AA.VV., ¿Qué es Ilustración?, Madrid, Tecnos, 1988 (3ª ed., 1993), pp. 17-29.

alianza una coalición de intereses que mucho se aleja de los derechos de la mujer. Mientras esta coalición dedica su discurso a considerar la pornografía como un instrumento que promueve la violencia del hombre contra la mujer, muchos otros aspectos de vejación contra la misma en otros medios y desarrollados en otros ámbitos sociales quedan aparte, desviando así la atención de lo que realmente representa un problema para la emancipación de la mujer y la lucha contra la violencia. Esta lucha contra la pornografía es encabezada por una asociación llamada Comisión Meese, esta comisión diagnostica que la pornografía propaga la violencia contra la mujer y trabaja con la intención de censurarla, así pues, se abren dos nuevos bandos dentro del discurso feminista, el feminismo antipornografía, apoyado, como hemos visto anteriormente, por la derecha tradicional, y el feminismo anticensura, que considerará poco eficaz, para la causa que les conlleva, la censura de dichas imágenes. Este último movimiento será organizado bajo una asociación llamada FACT o Feminist Anti-Censorhip Taskforce, "restringir la libertad de expresión afectaría en forma desproporcionada a las mujeres". Feministas como Kate Millet, Betty Friedan y Adrienne Rich serán, entre muchas otras, integrantes de esta coalición y basarán su activismo calificando el movimiento contra la pornografía como una estrategia inequívoca y fuera de lugar dentro de la lucha contra el sexismo y como ya decíamos anteriormente, apoyada en una ideología tradicionalista que nada favorece a la mujer y a su emancipación.

Pongo en duda, bajo mi humilde opinión, que este sea el camino correcto para lograr lo que perseguimos, el poder es y ha sido siempre lo que

Ocomisión organizada por Reagan en 1986 con la única intención de imponer sus principios tradicionales apoyados en la familia, pero escondidos suciamente tras el lema "es un estímulo para la violencia sexual y la violación contra las mujeres", refiriéndose obviamente a la pornografía. Otra estrategia más para frenar la llegada de la libertad sexual.

ha producido que la mujer se mantuviere en un ámbito privado, el de su hogar, que ejerciera como títere, ya no del hombre como tal, sino del poder como arma de discriminación, no es posible que un movimiento feminista intente luchar por el derecho de la mujer, moviéndose en espacios e ideologías políticas que guardan en el bolsillo las verdaderas razones que incitan la violencia hacia la mujer y la consideración de la misma como objeto sexual, en lo cotidiano, en los medios de masas nos encontramos con discriminaciones, sexismo y violencia mucho más preocupantes, puesto que son consumidas por un tanto por cien de la población mucho más elevado y sobretodo, por mujeres. ¿Es antes la lucha por la pornografía o por lo que está considerado pornográfico o degradante para la mujer o la lucha por que la mujer salga de sus limitaciones?

Los movimientos feministas empezaron a discordar en sus discursos, invirtiendo tiempo y esfuerzo en justificar sus contradicciones y definir lo indefinible, lo que empezó siendo una revolución unitaria que perseguía la independencia de la mujer como ser autónomo, se convirtió en una política de pensamientos feministas.

Entrando en el tema de lo público y lo privado, señalaré que en este caso, y en otros muchos, la igualdad de sexos es relativa, quiero decir, literalmente la igualdad se daría si, igual que las mujeres tienen el derecho de abarcar lo público, laboralmente hablando, los hombres también debieran contemplar la opción de integrarse en lo privado, es decir, considero justo y adecuado que exista un consorcio en ambos casos. No es honesto afirmar que la Naturaleza de la mujer es ejercer como madre y la del hombre trabajar para mantener esta analogía, ni tampoco pensar en que la solución absoluta recae en un cambio respecto a la integración de la mujer al mundo laboral, así pues el resultado es que la mujer forme parte, tanto del ámbito público (laboral) como del privado (lo doméstico) y el hombre siga con su actividad pública. Entonces la definición de igualdad no se corresponde con la situación real. No nos beneficia la igualdad en este caso, si es la mujer la que debe enfrentarse al quehacer del hombre y no viceversa, además persiguiendo la igualdad con el

hombre, estamos dando por hecho que es su forma de vida la adecuada y válida y a la que nosotras gueremos acceder. Una vez más sometemos a la mujer a la dicotomía de lo público, utilizando la maternidad como justificación a esta situación impuesta, la mujer ocupa todo su tiempo a una labor familiar y privada, mientras el hombre sigue con sus inquietudes culturales. Esta supuesta compenetración no se instaura en nuestro origen, es impuesta por una sociedad subordinada y porqué no decirlo, machista desde el momento en que se pensó. Michelle Rosaldo⁸ afirmaba que mientras el hombre no se oriente hacia el terreno doméstico, de la misma manera en que la mujer lo ha hecho hacia el mundo laboral, no se podrá vislumbrar un horizonte igualitario. Es contraproducente luchar por la igualdad si partimos de unas premisas, que por sí mismas ya abogan todo lo contrario, ¿porqué buscamos entre las diferencias de sexo la solución para la igualdad? o más bien, ¿porqué luchamos por la igualdad de género si todo lo masculino es tan "malo" y nosotras tan "sensibles"? Juzgando las diferencias, afirmamos que el ser humano se divide en dos condiciones, masculina y femenina, una superior a la otra, porque las diferencias surgen con la valoración.

Hemos estudiado movimientos feministas que apoyaban su discurso disculpando de alguna forma el poder masculino, asociando ambos roles a la biología, es decir, la mujer ejerce como madre, porque así la naturaleza nos lo ha impuesto. "¿Es la mujer al hombre lo que la naturaleza a la cultura?" Serry Ortner, considera esta cuestión como la clave histórica del aislamiento social que ha sufrido la mujer a lo largo de la historia. Ortner afirma que la cultura, históricamente promovida por el hombre, actúa con la intención de modificar o transformar la naturaleza (mujer), por lo que ésta se convierte en ser inferior. Estos dualismos solo propician más contrastes y por lo tanto más desigualdad. Serry Ortner define su estructuración como categorías sociales creadas por un fenómeno cultural políticamente construido.

⁸ ORTNER, Serry. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana/ <u>www.aibr.org</u>. "Entonces, ¿es la mujer al hombre lo que la naturaleza a la cultura?" Traducción: Lydia Rodríguez Cuevas, Sergio Daniel López.

⁹ Esta cita da nombre a un artículo que Serry Ortner escribió en 1972 para el libro de Rosaldo y Lamphere *"Woman, Culture and Society"* (1974).

El mito mujer-naturaleza que en un primer contacto nos parece conmovedor y con el que algunas nos podemos sentir identificadas, se vuelve en nuestra contra si analizamos su origen y sobretodo su intención. Si nos quedamos con un destino biológico, tan solo aportamos diferencias físicas que nada nos sirven para analizar en la actualidad lo que en realidad nos ocupa, para nada influye (o debería) en una situación moral, que el ser humano nazca con dos posibilidades de sexo, hombre y mujer, contingencias que describen como mucho la constitución de un cuerpo, importante pero no determinante. Simone de Beauvoir dedica el primer capítulo de su libro a describir, precisamente estas condiciones o imposiciones biológicas que la naturaleza impone en su origen al ser humano, para acabar afirmando de forma clara y directa "La biología no es suficiente para ofrecer una respuesta a la pregunta que nos ocupa: ¿por que la mujer es "Alteridad"? Se trata de saber cómo se ha encarnado en ella la naturaleza en el transcurso de la historia; se trata de saber lo que la humanidad ha hecho con la hembra humana."

Calificar a la mujer y al hombre como hembra y macho respectivamente, me parece una forma más de retroceder a una situación de desigualdad. Si hablamos de hembra y macho, hablamos de animales, entonces volvemos a la biología y volvemos a atribuir a la mujer y al hombre condiciones que corresponden a hembra y macho animal. Considerar las "pequeñas" diferencias sexuales como definitorias y atribuir cualquier síntoma de discriminación a las mismas, es decir que la mujer es vagina y el hombre pene. Parece que es y ha sido el sexo el causante de toda vejación hacia la mujer, como si el sexo fuese y estuviere por si sólo. En el extremo de esta afirmación se sitúan feministas, como Mary Daly y mas explícitamente Janice Raymond, entre otras, considerando que sólo la mujer puede comprender las necesidades de la misma, por lo que una solución sería promover la relación entre mujeres. El hombre es el causante absoluto de todo problema de opresión y violencia hacia la mujer y por lo tanto ésta tendría que comprometerse a renegar de él en todos los aspectos si desea alcanzar la libertad. Este pensamiento extremista

¹⁰ DE BEAUVOIR, Simone, op. cit., pág. 99.

desembocó en un movimiento feminista denominado *lesbianismo político*¹¹. Mary Daly¹², en concreto, además afirma que la mujer es pacífica y creativa por naturaleza y el hombre todo lo contrario, también desde su origen, por lo que está considerando que el papel del hombre como violento, tanto hacia la mujer como hacia la naturaleza, tiene su explicación en la biología.

Es evidente que estos movimientos que a lo largo del siglo XX han ido surgiendo, han significado un gran paso dentro de la lucha por la autonomía de la mujer. Debates de todo tipo se han desarrollado dentro del movimiento feminista, acertados o no, han abierto un nuevo horizonte de posibilidades. Desde un punto de vista actual, pero siempre herederas de nuestra historia, consideramos totalmente positivas estas teorías, que en primer lugar han permitido reconocer que la mujer, como ser humano dotado de razón puede ejercer como tal (en tanto no se le ha constreñido). Quizá la tesis de Kant, que en un principio citábamos, es el punto clave para una posible solución a tantas y tantas contradicciones, en tanto que si todo ser humano, hombre y mujer lucha por salir de su *minoría de edad*, no hay nada que sitúe ni a unos ni a otros en la otredad, por lo que todos luchamos, en conjunto, aunque dentro de la autonomía de cada cual, por el mismo fin, o por los mismos fines. Si consideramos al otro como tal. estamos considerándonos a nosotros mismos. por lo que, si estamos violando los derechos de la mujer, violamos también los derechos del hombre. La crisis o el fracaso, vendría dado por la crisis y el fracaso de la razón, así pues, nunca es tarde para modificar los medios. Por otra parte, como seres civilizados, formamos parte de una misma sociedad, por lo que los problemas que en ella surjan, serán nuestros problemas. Que la mujer haya sido víctima desde su existencia de vejaciones, violencia y

¹¹ El lesbianismo político se plantea como una crítica al sistema social heterosexual, puesto que afirman que dicho sistema se mueve con la intención de dividir la humanidad en dos sexos, es decir, dos géneros opuestos y enfrentados por el poder, provocando así una explotación de la mujer en lo doméstico, reproductivo y emocional. El lesbianismo político cuestiona el quehacer heterosexual por basarse en un sistema dominante.

¹² OSBORNE, Raquel, "La construcción sexual de la realidad" Cátedra, Madrid, 2002. Colección feminismos.

discriminación, es un problema que todos hemos heredado como integrantes de una misma sociedad y al que todos debemos hacer frente.

Considero absurdo creer que existen problemas femeninos y problemas masculinos, feminismos y machismos, porque así nos alejamos de la igualdad y dividimos la existencia en unos y otros.

A continuación expondré, de forma breve el análisis que Günther Anders desarrolla en su libro "Nosotros los hijos de Eichman" y que considero esencial para describir el planteamiento que nos ocupa. Günther Anders nos presenta este libro en forma de cartas que él mismo escribe a Klaus Eichmann, hijo de Eichmann, diseñador de la "solución final" como excusa para hablar del Holocausto y de todas sus consecuencias. El autor utiliza esta estrategia narrativa para involucrar al lector y hacernos partícipes de un suceso histórico que no es problema de uno sino de todos. Con una situación personal, en concreto la de Klaus Eichmann, podemos sentirnos identificados, no ante un problema de masas. Así pues el autor nos adentra en el hilo argumental de su discurso. El tema que lleva a Günther Anders a escribir estas cartas es, citando el texto, "lo monstruoso" de la situación, para el autor "lo monstruoso" es que está situación no es un hecho que pertenece al pasado. Las causas de que sucediera esta eliminación masiva de seres humanos, no forma parte del azar, ni de la casualidad, ni de la mente de un solo individuo, no es ninguna anomalía, sino que es un problema implícito dentro de la sociedad. No hablamos de aquella sociedad, sino de la nuestra por lo tanto, "lo monstruoso" de todo esto es que podría volver a suceder.

El autor afirma que es el exceso (producto de la maquinalización) lo que provoca esta insensibilidad absoluta, nuestra capacidad es limitada ante tal exceso y nuestros ojos se ciegan delante de cualquier responsabilidad moral.

Dentro de un mundo convertido en máquina y que funciona como el mecanismo de la misma, Günther Anders toma como solución a esta incapacidad provocada por el exceso: el miedo. El miedo puede ayudarnos a

replantear los medios antes de llegar al fin. Siempre estamos hablando de todos, por lo tanto, todos somos responsables (que no culpables), todos somos "hijos de Eichmann" o "hijos del mundo de Eichmann".

"¿Se da cuenta, Klaus Eichmann? ¿Se da cuenta de que el llamado <problema Eichmann> no es un problema de ayer? ¿De que no pertenece al pasado?... ¿Se da usted cuenta de que todos nosotros somos igualmente hijos de Eichmann? ¿O al menos hijos del mundo de Eichmann?"¹³

Desde el momento en que leí este libro pensé en que existía una relación íntima de contenidos entre la tesis que Günther Anders nos presenta y el discurso que tantas feministas de la época fomentaban. Además es tan eficaz la estrategia que el autor utiliza para involucrar al lector que mientras leía esta cadena de preguntas que el autor expone como conclusión, mi cabeza respondía sí, es un problema de todos y no pertenece al pasado, todos somos hijos de Eichmann e hijos de cualquier problema social habido y por haber, también la lucha por la emancipación de la mujer, del esclavo, la lucha por la paz, por y contra el racismo, la violencia... Ni el exterminio es tan solo un problema de judíos, ni la violencia de género es un problema de las mujeres (por citar una cuestión actualmente en el punto de mira).

Siguiendo con la Modernidad y el Holocausto e inmersos en la filosofía de la época, consideraremos una última cita, esta vez de Zygmunt Bauman, siguiendo el hilo del pensamiento de Günther Anders.

"El Holocausto se gestó y se puso en práctica en nuestra sociedad moderna y racional, en una fase avanzada de nuestra civilización y en un momento álgido de nuestra cultura y, por esta razón, es un problema de esa sociedad, de esa civilización y de esa cultura"¹⁴.

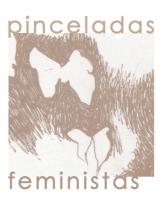
El Holocausto, según Bauman es un problema moral producto de la modernidad, considera que la modernidad lleva implícito en su sistema el exterminio, es una condición necesaria, aunque no suficiente. El Holocausto es

¹³ ANDERS, Günther, "Nosotros, los hijos de Eichmann", Barcelona, Paidós, 2001, pág. 60.

¹⁴ BAUMAN, Zygmunt, "Modernidad y Holocausto", Toledo, Sequitur, 1997, prólogo, pág. XIII.

un problema sociológico, que tuvo lugar en nuestra sociedad moderna, por lo tanto es una cuestión que nos incumbe a todos y que no podemos reducir a una sola especialización. Bauman, como sociólogo, piensa que la sociología no ha abordado con la eficacia adecuada el contenido del Holocausto, como problema de todos, no solo debería analizarse dentro de la disciplina de la historia. La normalización de lo sucedido provoca la indiferencia y ésta la delegación de la responsabilidad moral en el otro (profesionalización, especialización). No podemos considerar el exterminio como suceso histórico tan solo judío, ni siquiera alemán (antisemitismo), esto nos exculparía de la responsabilidad moral, pero no nos libraría de ella. Si Günther Anders decía que "todos somos hijos de Eichmann", inmersos en el discurso de Bauman, todos somos judíos y alemanes, por lo tanto, el Holocausto (Shoah) forma parte de la sociedad, civilización y cultura de todos.

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

HISTORIA DEL ARTE

La Historia del Arte se escribe desde el presente. La existencia de diversas y diferentes inquietudes artísticas provocan la comparación, relación, evolución y transición de las mismas, la Historia del Arte se hace desde el presente volviendo a recorrer el camino por donde otros pasearon, esta vez ordenando y agrupando en tiempo y espacio, dando nombre y enumerando cada grupo o estilo artístico. ¿ Y nosotras? ¿ Dónde está nuestra historia? Estas son cuestiones que se reiteran en todo discurso feminista y a partir de las cuales se han realizado numerosos ensayos. La historia de las mujeres artistas ha sido ignorada hasta el nacimiento del movimiento feminista, nos remontamos al siglo XVIII, cuando la mujer empieza a necesitar de su historia creativa para con ella emprender un nuevo proyecto, esta vez público, es cuando empiezan a surgir del olvido aquellas mujeres, que en su libertad privada, ejercitaban su experiencia creativa.

No es mi intención en este momento rescatar del pasado "las grandes desconocidas", puesto que, aunque tenemos afortunadamente en la actualidad algún documento biográfico que nos muestra que existieron, nunca escuchamos sus voces. El objetivo es analizar cómo influye esta herencia histórica en la experiencia artística de la mujer contemporánea. La artista contemporánea sigue luchando por el reconocimiento, crea con el objetivo de que las mujeres del futuro posean lo que a nosotras nos robaron, historia y por lo tanto referentes. Es evidente que una de las tácticas utilizadas para establecer esta relación entre pasado y presente es el estudio de la biografía, historias que nos conmueven y que muestran a la mujer artista del pasado como víctima y propietaria de una experiencia vivencial desenvuelta a la sombra, consiguiendo así reducir la historia del arte femenino a una mera intención biográfica. Buscar en el pasado lo que nunca existió es como inventarnos la historia. Hace relativamente poco tiempo han empezado a salir a la luz este tipo de monografías femeninas, presentadas con independencia de la Historia del Arte que todos conocemos. Volvemos de nuevo a observar esta

separación dentro del mundo del arte, ¿por qué una Historia del Arte masculina y otra femenina? ¿Nos situamos de nuevo en la *Alteridad*, como decía Simone De Beauvoir?

Escritoras como Amparo Serrano de Haro y artistas como Marina Núñez elaboran su discurso referente a este tema, la presencia a la vez que ausencia de la mujer en el arte, es decir, presente como objeto artístico a lo largo de la historia y ausente como creativa.

"La historia de la mujer artista ha sido una realidad acallada en el interior del sistema cultural. En definitiva, se ha calificado el saber histórico de la mujer artista como un saber carente de importancia para poder ser sometido, ocultado, minimizado dentro de los discursos globalizantes. Sólo desde ese reconocimiento puede hablarse de igualdad entre hombres y mujeres"¹⁵.

Marina Núñez representa este debate sobre la mujer como objeto a través de su proyecto artístico, desde un punto de vista moderno, trabajando con el dibujo y la pintura e interactuando con las nuevas tecnologías, de forma subversiva la artista representa a la mujer como un objeto de consumo con la intención de mantener su compromiso moral con la lucha tanto por la liberación de la mujer, como por la concepción del arte desde una perspectiva fuera de la tradición artística, del artista como genio y fuera del contexto actual del objeto artístico como un objeto más dentro del círculo del consumo. Marina Núñez posee todo un lenguaje de simbolismo y exclusión, produciendo así en sus personajes femeninos representados toda una serie de transformaciones y desdoblamientos característicos e inéditos dentro del arte actual. Sus figuras anómalas representan al otro y el otro nace de uno mismo, es decir, uno mismo es uno mismo y el otro. La mujer es mujer y hombre y dando nombre a cada una de sus series es locura, muerte, monstruas, medusas y ciencia-ficción.

¹⁵ SERRANO de Haro, Amparo." Mujeres en el Arte. Espejo y realidad". Barcelona, Plaza & Janés Editores, 2000, pág. 133-134.

ARTE CONTEMPORÁNEO

La mujer artista lleva implícito en su quehacer la necesidad de considerarse como artista feminista, entre otros muchos aspectos. Cuando parece que la mujer creativa llega a la cima como artista, en realidad solo alcanza el éxito como "artista femenina". A menudo nos encontramos con exposiciones conjuntas de mujeres que se coalicionan y se identifican como grupo, me parece que nunca he escuchado ni visitado una exposición de, "artistas masculinos del pop americano", por poner un ejemplo. Estamos normalizando una cuestión que no ayuda en absoluto a nuestra lucha por la igualdad, la de todos. El esfuerzo que nos lleva es el de mostrar, mejor mostrarse a uno mismo que la diferencia en el ser humano no existe y que la ilustración llega a mano de todos, sin distinciones, seres humanos dotados de razón. La investigación en el terreno artístico femenino y la conciencia del mensaje que cada una de las artistas nos manifiesta, me ha llevado a afirmar que la mujer tiene una labor aparte de la de crear.

La autonomía de nuestro cuerpo, como contenedor de idea y espíritu es un tema que trasciende en la obra de muchas artistas contemporáneas, siempre refiriéndome, cuando digo "artista", a las artistas que en estos momentos son admitidas y cotizadas en instituciones de renombre. El cuerpo femenino, su propio cuerpo, desnudo y al descubierto. Si la liberación de nuestro cuerpo como objeto de deseo es uno de los objetivos que trae el arte feminista, ¿por qué lo mostramos constantemente como objeto artístico? Tal vez así la mujer consigue, aunque aún víctima y heredera de una mirada sucia, enseñar su cuerpo con libertad propia, como se muestra y se defiende el significado conceptual del objeto. La artista decide, a través de su conocimiento autónomo, representar su cuerpo como objeto artístico y por lo tanto como razonamiento y concepto.

El ímpetu de la artista contemporánea por introducir su identidad femenina en el proyecto artístico, persiste en la representación de temas como el sexismo, la violencia de género, la maternidad... toda una lista de

simbologías, ahora convertidas en tópicos dentro del Arte femenino. Instrumentos de trabajo tanto técnicos, como formales y conceptuales, que parece ser, etiquetan y definen el quehacer artístico de la mujer. *Identidad, políticas identitarias, feminismo-machismo, femenino-masculino, hombre-mujer, maternidad, infancia, lo doméstico, violencia, muerte, historia, transformación, cuerpo desnudo, cuerpo femenino, objeto, género, igualdad, diferencias, estética, máscara, sexo...* Todo un vocabulario e iconografía referencial implícita dentro del diccionario artístico de la mujer contemporánea.

El pelo púbico y el cabello son a menudo asociados a la mujer, como metáfora de fuerza y potencia sexual femenina. **Ana Mendieta**, se puso el pelo facial de un amigo sobre su propio rostro en una de sus primeras piezas "*Facial Hair Transplant*" 1972.

Mendieta describía esta pieza como una continuación de la obra de Marcel Duchamp en la que representaba la Mona Lisa de Leonardo con bigote y barba. "Después de mirarme al espejo, la barba se hizo real. No parecía un disfraz. Se convirtió en parte de mí misma y no era en absoluto extraña a mi apariencia".

¹⁶ MENDIETA, Ana. "Facial Hair Transplant" .Universidad de Iowa, 1972. Este autorretrato con barba forma parte de la tesis presentada por la artista como cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del título de Master de Arte en la Escuela de Arte e Historia del Arte del Graduate College de la Universidad de Iowa.

Frida Kahlo se autorretrata con su larga cabellera negra destrozada, las matas de pelo que revolotean a su alrededor y las tijeras que aún coge con su mano derecha representan su estado de debilidad e impotencia física.

Si Frida Kahlo representaba la muerte y la enfermedad a través de metáforas ilustradas con elementos simbólicos como son los clavos, la sangre, la columna rota, las lágrimas, etc... La representación de la violencia es también común en la obra de muchas artistas contemporánea, Ana Mendieta presenta su cuerpo desnudo y maltratado, en concreto la sangre y la huella de la misma en el cuerpo como signo de agresión.

Yoko Ono ejecuta sus *performances* como respuesta a la lucha contra la violencia de las mujeres. La artista afirma que el corte muestra una acción sexual agresiva del público hacia el cuerpo de la mujer, con respecto a sus *performances "Cut Piece"*, en las que deja que el público corte con unas tijeras su vestimenta hasta quedarse casi desnuda.

Desde la primera performance "Cut Piece" en 1965¹⁷ Yoko Ono da el primer paso en cuanto a la acción e intervención del cuerpo en un espacio público, acción que se convertiría en los últimos años del siglo XX en herramienta artística muy frecuente dentro del activismo político. Artistas como Ana Mendieta, Nan Goldin y Suzanne Lacy pondrán de manifiesto esta forma de representar e interpretar la violencia de género.

La moda y la presión social a la que la mujer está sometida con respecto a su cuerpo y estética es otro tema usual en el arte contemporáneo. Artistas como Marilyn Minter, Orlan, Shirin Neshat, el grupo guerrilla Girls, Leonora de Barros, Vanessa Beecroft, Cindy Shermann, Lorna Simpson, etc..., trabajan con los prototipos culturales, la máscara, la peluca, el disfraz, etc...., todo ello representado a través del cuerpo como objeto artístico digital, mediante la fotografía, la performance, la acción, el video. En concreto Shirin Neshat y Lorna Simpson retoman en su proyecto artístico la identidad femenina cultural, Lorna Simpson reflexiona sobre la situación de la mujer afroamericana¹⁸ y Shirin Neshat como artista de nacionalidad iraní, ambas recurriendo a sus raíces como condición artística, utilizando la fotografía como único medio de expresión y su experiencia como significado.

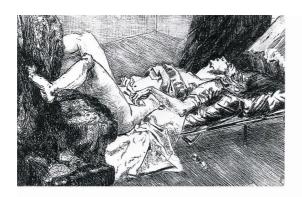
En definitiva la identidad femenina es el discurso más explotado dentro de este movimiento feminista.

La lucha por la liberación del cuerpo es el hilo conductor dentro de la carrera artística de artistas como Paula Rego, Judy Chicago y Carolee Scheemann, tratando temas como la menstruación, la maternidad, el aborto, etc.... En concreto Paula Rego es una de las pocas artistas feministas que ejerce como pintora. Su producción está formada por obra gráfica, dibujo y pintura, elaborando una especie de figuración narrativa en la que la mujer es

¹⁷ Yoko Ono, "Cut Piece" (Pieza para cortar). Performance realizada en el Carnegie Recital Hall de Nueva York en 1965. Película de Albert Y David Maysles, 9 minutos Y 10 segundos. Colección de la artista. La segunda *performance "Cut Piece"*, de la que presentamos 4 fotografías, corresponde al año 2003, esta vez realizada en el teatro Le Ranelagh de París, con una duración de 45 minutos y 58 segundos.

18 Identidad y negritud.

representada de forma expresiva y violenta bajo un punto de vista político y social. El aborto y la disputa por el derecho del mismo mueven a la artista a realizar una extensa serie de pinturas y grabados en los que el dolor y el sufrimiento se desenvuelven a través de la técnica, la interpretación y el dramatismo de la representación.

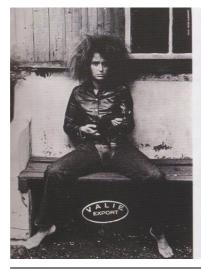
Untitled 1-8, The Abortion Series (Sin título 1-8, Serie Aborto), 1999. Aguafuerte sobre papel, 38x48 cm.

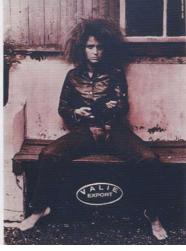
Siguiendo con el tema del nacimiento y la relación impuesta de la mujer con su condición, primero de hija y luego de esposa y madre, a través de la educación y citando de nuevo a Simone de Beauvoir "No se nace mujer, se llega a serlo" nos adentramos en el significado de género siguiendo la obra de artistas como Mónica Sjöö, la artista representa la maternidad desde un punto de vista socio-cultural, situándose en contra del género como diferencia sexual.

"God Giving Birth" (Dios pariendo), 1968. Óleo sobre tabla, 185x125 cm.

El género reducido a órgano sexual identificativo es un símbolo constante en obras como "Acción del pantalón: pánico genital"²⁰ de Valie Export, la artista muy relacionada con el debate sobre pornografía o no y participando en encuentros con cineastas pornográficos realizó en 1969 esta serie de serigrafías en las que se presenta sentada, vestida de negro, con un corte en el pantalón a la altura de la entrepierna, mostrando su pubis y con el pelo alborotado, de forma pasiva y estereotipada empuñando un arma.

¹⁹ DE BEAUVOIR, Simone, op. cit., pág. 99.

²⁰ "Aktionhose: Genitalpanik" es una acción realizada por Valie Export en 1969, de la que no se conoce ningún video que acredite lo que realmente sucedió, por lo que existen varias versiones, ninguna demostrable, una leyenda dentro del arte feminista. Las serigrafías de las que se habla en el discurso representan la única imagen de la artista en el momento de la acción. La versión más difundida coincide con la estética de dicha representación: La artista se presentó en un cine donde se rodaban películas porno con una metralleta apuntando al público, mostrando sus genitales como vemos en la imagen anunciaba al personal que estaban a su disposición. El resultado fue que los asistentes abandonaron la sala

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

Hannah Wilke, pionera en la representación de la vagina como retrato femenino y reducción significativa de género, ha esculpido vulvas en cerámica, látex y toda una serie de nuevos materiales. Se ha representado mediante la fotografía como objeto desnudo, posando como una modelo, retratando una sociedad de consumo. La artista utiliza la ironía para fomentar el contenido de su proyecto reduciéndose a cosa, su cuerpo se presenta repleto de pequeñas esculturas de chicle con forma de vulvares²¹.

²¹ Wilke Hannah, "S.O.S. Starification Object Series", 1974-1982. 10 fotografías en blanco y negro y 15 esculturas de chicle, 104,6 x 7,46 cm. Museo de Bellas Artes de Bilbao. Exposición colectiva "Kiss kiss bang bang. 45 años de arte y feminismo".

Concluyendo y reiterando el contenido expuesto anteriormente, la artista contemporánea, es decir la artista que manifiesta su discurso en posibles instituciones, presenta su obra con intenciones más allá del mero hecho de participar del arte, se mueve como mujer, considerándose, presentándose y ejerciendo como tal, definiendo su arte como femenino o feminista, convirtiéndolo así en género y consecuentemente atenuando otro margen o frontera más dentro de una sociedad cultural separatista.

CUERPO

Lorena Zamora en el inicio de su libro sobre el desnudo femenino²², nos habla de una dualidad inversa de significados dentro de la historia del arte con respecto al cuerpo, en tanto que se considera desnudo a la representación artística del cuerpo desnudo de la mujer y se define como cuerpo la representación del mismo masculino. Así pues, aun siendo el cuerpo femenino el más representado artísticamente, es éste estimado como instrumento, alcanzando solamente el significado de cuerpo a través de la mirada proyectada del artista varón.

La artista contemporánea abandona el objeto como soporte y materia para utilizar su propio cuerpo como instrumento creativo, mostrándose al público como experiencia femenina y como reivindicación. Representa el sexo como única diferencia con el hombre, así muestra su propia identidad. Una identidad creada por ella misma y despojada de toda ropa sociocultural, de toda piel impuesta y asumida. Anteriormente hablábamos de la pornografía y de que durante años el feminismo se opuso a la misma considerándola como objeto de violencia con y hacia la mujer, hoy existen muchas artistas definidas como feministas que representan su arte a través de este medio, la pornografía (según en que ámbito, seguimos sin tener una definición clara de lo que es o no pornografía). Esta vez, su propio cuerpo desnudo, por ejemplo en el caso de Marina Abramovic²³, es congelado, desangrado, asfixiado, etc...., se expone a la violencia como lucha y protesta contra la misma. Uno de sus trabajos más reconocidos "Rythm 0", consistía en permanecer durante 6 horas inmóvil, durante este tiempo el espectador tenía la posibilidad de utilizar uno de los instrumentos (cuchillos, objetos cortantes, látigos, incluso una pistola) que en aquel espacio se le ofrecía, para actuar sobre su cuerpo. Ella, como ser autónomo y como reivindicación de su condición, se sometía libremente a la

-

²² ZAMORA, Lorena. *"El desnudo femenino. Una visión de lo propio"*, México, CONACULTA - INBA - CENIDIAP, 2000.

²³ Premio León de Oro a la mejor artista en la Bienal de Venecia.

violencia y así fue, en pocas horas, la artista estaba desnuda y herida en el vientre, los brazos y el pecho. La actuación terminó cuando una parte del público detuvo la acción. Otro caso extremo dentro del mundo del arte femenino contemporáneo²⁴ es el de Orlan, esta artista feminista se ha sometido a 12 operaciones quirúrgicas, filmadas y expuestas, mediante las que ha ido transformando su cuerpo como metáfora del cambio de identidad femenina. Son muchas las artistas feministas que crean con este objetivo de invertir significados, en mi opinión rozando el extremo y sobrepasando los límites de la acción. Sue Williams, Gina Pane, Nicole Eisenman, etc. Parece que ya nada nos sorprende y la artista se hace partícipe de mecanismos reales para llamar la atención del espectador, la fotografía es uno de los medios que más fielmente representa esta realidad y con la que trabajan todas las mujeres citadas, bien exponiendo la imagen como tal o como consecuencia de una acción o performance. Estamos en la era de la imagen digital, cada vez más lejos de lo que solíamos considerar como imagen artística, en este caso, la artista busca en la fotografía la representación de una imagen violenta, haciendo partícipe al espectador del significado de la misma, presentando tanto la consecución de la acción, como el resultado de la misma. La retina del ser humano retiene diariamente en su visión imágenes reales que suceden en directo tanto en tiempo como en espacio y esto es a lo que está acostumbrado, a la normalización de cualquier imagen que muestre violencia. Pues a la artista solo le queda someterse ella misma en directo a una agresión para que el espectador pueda recibir el mensaje de otra forma distinta, no como mira las noticias en el sofá de su casa.

-

²⁴ Me refiero como arte femenino contemporáneo, porque así las artistas citadas lo consideran. Mi pensamiento o discurso es otro muy diferente.

ANA MENDIETA

La obra de Ana Mendieta ha sido mi primer contacto con este mundo artístico femenino. Considero su existencia como ejemplo vivencial de todo lo que hemos analizado hasta el momento, su vida representa el valor con el que muchas mujeres no pudieron enfrentarse y muestra lo que desde un primer momento sospechábamos, que el compromiso y la valía no es cosa de hombres sino de seres humanos. Hizo tanto en tan poco tiempo que parece que su labor no fuese otra que dejarnos su experiencia como herencia para todos. Si alguien alguna vez quiso hablar sobre la mujer, esta parece ser vida de cualquiera.

Ana Mendieta nació en la Habana, Cuba en el año 1948. En 1961, cuando tan solo tenía 13 años, Ana y su hermana mayor se exiliaron a Estados Unidos sin sus padres, como parte de la "Operation Peter Pan", un programa de la Iglesia Católica estadounidense que trajeron a catorce mil niños cubanos a los Estados Unidos en un esfuerzo para "salvar" a los niños del régimen anticatólico de Castro (Perreault). En Estados Unidos, Mendieta vivía con una familia adoptiva en lowa y no volvió a sus raíces por muchos años.

Esta experiencia vivencial fue el reflejo de toda su carrera artística. La pérdida de su identidad, fuertemente arraigada a sus lazos familiares y culturales, se manifiesta en la búsqueda que Ana Mendieta hace desde el comienzo, en el obligado exilio, hasta que culmina su obra. Ana Mendieta murió muy joven aunque nos dejó una amplia e interesante obra artística que marca un hito en la escena artística contemporánea.

El cuerpo desnudo actúa como protagonista en su proyecto artístico. La mujer y todos los temas implícitos en su significado argumentan cada una de las imágenes que Ana Mendieta nos presenta.

"Mediante el arte fue libre de nuevo para experimentar su identidad, su corazón y su alma".25

Mendieta era una artista única cuya obra, en su mayor parte, consiste en performances, body art, videos, fotografías, dibujos, instalaciones y escultura. Asistió a la Universidad de Iowa como estudiante graduada de las artes. Empezó pintando obras expresionistas, pero sus intereses cambiaron cuando empezó a formar parte del "Intermedia Program and Center for New Performing Arts". Desde los comienzos de su actividad artística, como decíamos anteriormente, el cuerpo, su propio cuerpo, estuvo muy presente ("body art"). Ya en sus primeras performances realizadas en 1972, trabajó con el cuerpo femenino. Su intención era representarlo como objeto autónomo liberado del deseo masculino, pero aún conectado a él. También contribuyó al desarrollo del "land art", el arte de la tierra, en su serie "siluetas". En sus "Siluetas" (esculturas de su cuerpo en tierra), realizadas entre 1973 y 1980, Ana Mendieta trata de producir rituales indígenas y santeros (reproducción de ritos santeros con la sangre y los despojos animales) que representan la curación a través de las imágenes. La sangre, el fuego y la tierra son representados como símbolos de liberación, Mendieta reclama su identidad a través de su cuerpo, siempre en conexión con la Naturaleza. El cuerpo femenino unido a la naturaleza, o más bien formando parte de ella y viceversa, es un tema constante en las "Siluetas" de Ana Mendieta.

En concreto, la obra que me lleva a este comentario, a consecuencia del hilo argumental por el cual se desenvuelven los capítulos precedentes, es una serie de acciones que Mendieta realizó en 1973 sobre el tema de la violación, "Rape Scene". Una escena de ficción que juega con connotaciones reales, tanto de espacio como de tiempo y sobretodo de significado, puesto que por esas fechas un hecho similar había sucedido en el campus de la universidad de lowa. Una estudiante había sido violada y asesinada y la comunidad estaba pendiente y conmovida por lo sucedido, Mendieta aprovechó la situación para

²⁵ MENDIETA, Raquelín. En MOURE, Gloria. "Ana Mendieta", Barcelona, Ediciones Cátedra, 1996.

potenciar el significado de su acción y conseguir sus objetivos con respecto a los espectadores de la *performance*.

El tema de la violación no era nuevo dentro del campo del arte. Un movimiento feminista había propuesto a mujeres artistas este tema para sus performances, no sólo en el ámbito de la violencia, sino para representar sexualmente a la mujer como ser femenino. La propuesta de Mendieta fue diferente, ella escenificó el incidente, entonces la performance intervenía en el suceso, haciendo partícipe de la misma al espectador. El impacto de encontrarse con un cuerpo violado provocaba que el hecho implicara a las personas in situ como testigos inmediatos de la escena de violencia. Ella misma se sometía a la acción, aportando su completa identificación con el cuerpo femenino. Va en busca del reconocimiento de uno mismo a través del reconocimiento de su propio cuerpo.

La primera pieza de esta serie "Rape Scene" fue escenificada en su apartamento de Iowa. Mendieta hizo partícipes de esta escena a sus compañeros y amigos: Invitó a todos a visitarla, nada más entrar se encontraron con una mesa iluminada, en la que Mendieta, atada, desnuda de cintura para abajo y llena de sangre, yacía. En el suelo había platos rotos y sangre. Esta obra fue escenificada dos veces, la primera en su apartamento y la segunda mediante fotografías.

"Creo que toda mi obra ha sido así, una respuesta personal a una situación... No veo como puedo ser teórica ante un tema como ése". 26

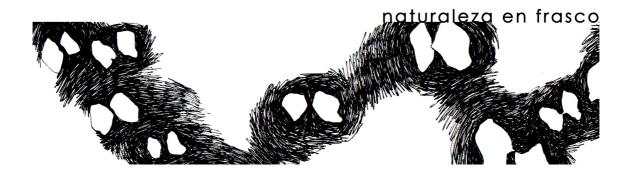
La idea de participar y de ser testigo se convirtió en fundamental para Mendieta. En estos meses de 1973 realizó otras *performances* semejantes, esta vez algunas se escenificaban en la calle: Mendieta aparecía tumbada en medio de la calle como si estuviera muerta. En todos los casos la artista situaba cámaras que fotografiaban las reacciones del espectador, así lo convertía en testigo de un hecho del cual no tenía conocimiento real. Convertía la *performance* en la escena del crimen. Durante los últimos años, la obra de Mendieta ha recibido más reconocimiento que nunca. Una exhibición llamada *Ana Mendieta: Earth Body Sculpture and Performance 1972-1985*, empezó en el Whitney en Nueva York en julio de 2004, en el Hirshorn Museum en Washington, DC (octubre 04-enero 05), finalizando en el Des Moines Art Center y Miami Art Museum. Al caminar dentro de una de sus exhibiciones, la vida y creencias de Mendieta se convierten en realidad. La obra de Mendieta conecta la naturaleza con la humanidad, la vida y la muerte, expresa elementos de feminismo y espiritualismo, y refleja su propio autorretrato en cada una de sus

²⁶ MOURE, Gloria. "Ana Mendieta", Barcelona, Ediciones Cátedra, 1996.

obras. Su vida como mujer y artista y su obra como vida y muerte siempre caminaron juntas.

"Sé que si no hubiera descubierto el arte, habría sido un criminal. Théodore Adorno ha dicho: <Todas las obras de arte son crímenes no cometidos>. Mi arte proviene de la rabia y el desplazamiento. Aunque la imagen puede no ser una imagen muy rabiosa, yo creo que todo arte proviene de la rabia sublimada..." ²⁷

²⁷ MOURE, Gloria. "Ana Mendieta", op. cit., pág. 93.

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

CITAS

"...: describa sus melancolías y deseos, los pensamientos fugaces y la fe en alguna belleza; descríbalo todo con sinceridad interior, tranquila, humilde, y use, para expresarlo, las cosas de su ambiente, las imágenes de sus sueños y los objetos de su recuerdo.

... Si se queda usted en la naturaleza, en lo sencillo que hay en ella, en lo pequeño, que apenas ve uno, y que tan imprevisiblemente puede convertirse en grande e inconmensurable; si usted tiene ese amor por lo pequeño y trata de ganarse, como un siervo, la confianza de lo que parece pobre, entonces todo le será más fácil, más unitario y, no sé cómo, más reconciliador, acaso no en el entendimiento, que se echa atrás asombrado, sino en su íntima conciencia, en su vigilia y en su saber.

... No busque ahora las respuestas, que no se le pueden dar, porque usted no podría vivirlas. Y se trata de vivirlo todo. Viva usted ahora las preguntas. Quizá luego, poco a poco, sin darse cuenta, vivirá un día lejano entrando en la respuesta."

RAINER MARÍA RILKE. "Cartas a un joven poeta"

"Bajo la Iluvia, no se distingue ni cielo ni tierra, ni este ni oeste. Cuando sopla un viento sin que Ilueva, la mirada es atraída sobre todo por las ramas de los árboles que se agitan. Los días de Iluvia sin viento, en cambio, los árboles parecen aplastados... Después de la Iluvia, las nubes se desvanecen y asoma un cielo azul aureolado de suaves neblinas; las montañas redoblan sus detalles de esmeralda, mientras el sol, que lanza rayos oblicuos, parece muy cercano... En primavera, el paisaje se envuelve en nieblas y vapores: los ríos tiran a azul, y ellas, las colinas, al verde...

Las montañas primaverales ciñen una guirnalda de nubes y de vapores; allí el hombre se siente alegre. Las montañas de verano rebosan de frondosidades umbrosas; allí, el hombre está en paz. Las montañas de otoño están serenas mientras caen las hojas; el hombre parece grave y solemne.

Las montañas en invierno están cargadas de nubes oscuras y espesas; el hombre permanece lejano y silencioso." WANG WEI.

"Cuando pintaba este cuadro, me tornaba río primaveral mientras lo iba dibujando. Las flores del río se abrían llevadas de mi mano; las aguas del río fluían al ritmo de mi ser." SHITAO.

FRANÇOIS CHENG. "Vacío y plenitud"

"Cyril- (entrando por una puerta de cristales que da paso a la terraza).- Querido Vivian, no te pases el día encerrado en la biblioteca. Hace una tarde preciosa. El aire es una delicia. La neblina envuelve el bosque como la suave púrpura de una ciruela. Vamos a tumbarnos en la hierba, a fumar y a gozar de la Naturaleza.

Vivian- ¡Gozar de la Naturaleza! Celebro decir que tengo del todo perdida esa facultad. Nos dicen que el arte nos hace amar la Naturaleza más de lo que la amábamos antes; que nos revela sus secretos, y que tras un estudio atento de Corot y Constable vemos cosas en ella que habían escapado a nuestra observación. Mi experiencia personal es que cuando más estudiamos el Arte menos nos interesa la naturaleza. Lo que el arte verdaderamente nos revela es la falta de plan de la Naturaleza, sus curiosas tosquedades, su extraordinaria monotonía, su estado absolutamente inconcluso. La Naturaleza tiene buenas intenciones, por supuesto; pero, como dijo Aristóteles, no sabe hacerlas realidad. Cuando yo miro un paisaje no puedo por menos de ver todos sus defectos. Sin embargo, para nosotros es una suerte que la Naturaleza sea tan imperfecta, porque si no fuera así no tendríamos Arte...

¡Es que la Naturaleza es tan incomoda! La hierba está dura y húmeda, llena de bultos y de horribles insectos negros...Si la Naturaleza hubiera sido cómoda, la humanidad no habría inventado la arquitectura, y yo prefiero las casas antes que la intemperie. Todo se subordina a nosotros, todo está hecho para nuestra utilidad y nuestra satisfacción."

OSCAR WILDE. "La decadencia de la mentira"

"La naturaleza no hace nada superfluo, nada inútil, y sabe sacar múltiples efectos de una sola causa." COPÉRNICO.

"Jamás dice la naturaleza una cosa y otra la sabiduría." JUVENAL.

La tempestad dejó

sobre la hierba

hilos de pino, agujas,

y el sol en la cola del viento.

Un azul dirigido

llena el mundo.

Oh día pleno,

oh fruto

del espacio,

mi cuerpo es una copa

en que la luz y el aire

caen como cascadas...

PABLO NERUDA. Oda a la claridad. "Antología poética".

"El libro de la naturaleza alcanza cada año una nueva tirada." HANS CHRISTIAN ANDERSEN.

"La naturaleza nunca hace nada sin motivo." ARISTÓTELES.

"En la naturaleza nada hay superfluo." AVERROES.

"Sólo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos." FRANCIS BACON.

"El arte, la gloria, la libertad se marchitan, pero la naturaleza siempre permanece bella." LORD BYRON.

"La tierra nunca devuelve sin interés la simiente que recibió." CICERÓN.

"Todas las obras de la naturaleza deben ser tenidas por buenas." CICERÓN.

"Un paisaje se conquista con las suelas del zapato, no con las ruedas del automóvil." WILLIAM FAULKNER.

"Contemplar las flores es sedante. No despiertan emociones ni conflictos." SIGMUND FREUD.

"El viento endereza el árbol después de haberlo inclinado."

CHARLES DE GAULLE.

"La naturaleza está siempre en acción y maldice toda negligencia."

JOHANN W. GOETHE.

"La naturaleza y el arte parecen rehuirse, pero se encuentran antes de lo que se cree." **JOHANN W. GOETHE.**

"No es menester arte donde basta la naturaleza. Sobra la afectación donde basta el descuido." BALTASAR GRACIÁN.

"En todos sus sueños más bellos, el hombre no ha sabido jamás inventar nada que sea más bello que la naturaleza." ALPHONSE DE LAMARTINE.

"El hombre no puede vivir donde las flores degeneran." NAPOLEÓN.

"Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera."

PABLO NERUDA.

"La espina al nacer lleva ya la punta delante." OVIDIO.

"Un campo se agota con el laboreo sin tregua." OVIDIO.

"No hay sol para los ciegos, ni tormenta para los sordos." Proverbio chino.

"El que antes de su muerte ha plantado un árbol, no ha vivido inútilmente." Proverbio indio.

"Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la naturaleza." JEAN-JACQUES ROUSSEAU.

"No pido otra cosa: el cielo sobre mí y el camino bajo mis pies."

MARK TWAIN.

"Ser natural es una pose demasiado difícil." OSCAR WILDE.

"Somos hombres por hacer parte de la naturaleza, y humanos por hacer parte de la cultura." CLAUDE LÉVI-STRAUSS.

"Naturaleza se dice en primer lugar de la generación de todo aquello que crece, por ejemplo, cuando se pronuncia larga la primera sílaba de la palabra griega; luego la materia intrínseca de donde proviene lo que nace; y además el principio del primer movimiento en todo ser físico, principio interno y unido a la esencia. Y se llama crecimiento natural de un ser, el aumento que recibe de otro ser, ya por su adjunción, ya por su conexión, ya, como los embriones, por su adherencia con este ser. La conexión difiere de la adjunción en que, en este último caso, no hay más que un simple contacto, mientras que en los demás casos hay en los dos seres algo que es uno, y que en lugar de un contacto, produce su conexión, y hace de estos dos seres una unidad bajo la relación de la continuidad y de la cantidad, pero no bajo la relación de la cualidad. Se dice además naturaleza la sustancia bruta, inerte y sin acción sobre sí misma de que se compone y se forma un ser físico. Así el bronce es la naturaleza de la estatua y de los objetos de bronce, y la madera lo es de los objetos de madera, y lo mismo de los demás seres; esta materia prima y preexistente constituye cada uno de ellos. Como resultado de esta consideración, se entiende también por naturaleza los elementos de las cosas naturales; y así se explican los que admiten por elemento el fuego, la tierra, el aire, o el agua o cualquiera otro principio análogo, y los que admiten muchos de estos elementos, o todos ellos a la vez. Finalmente, bajo otro punto de vista, la naturaleza es la esencia de las cosas naturales.

...Se sigue de todo lo que precede, que la naturaleza primera, la

naturaleza propiamente dicha, es la esencia de los seres, que tienen en sí y por sí mismos el principio de su movimiento. La materia no se llama en efecto naturaleza, sino porque es capaz de recibir en sí este principio; y la generación, así como el crecimiento, sino porque son movimientos producidos por este principio. Y este principio del movimiento de las cosas naturales reside siempre en ellas, ya sea en potencia, ya en acto."

ARISTÓTELES. "Metafísica".

"...lo sublime es lo que nos emociona por su magnitud y energía superior a las facultades humanas; la Naturaleza, el cosmos, la grandeza y profundidad de pensamiento..." LONGINOS.

"El aspecto de una cadena de montañas cuyos picos nevados se pierden entre las nubes, la descripción de una tormenta o la que hace Milton del reino infernal, nos producen un placer mezclado con terror. El espectáculo de los prados poblados de flores y los valles surcados por arroyuelos, y donde pacen los rebaños, nos producen también un sentimiento agradable, pero plenamente gozoso y amable... La noche es sublime, el día es bello.

Los que poseen el sentimiento de lo sublime están inclinados hacia los sentimientos elevados de la amistad, la eternidad, el desprecio del mundo, el silencio de las noches de verano tachonadas por la temblorosa luz de las estrellas y la solitaria luna en el horizonte.

Lo sublime emociona, lo bello encanta. Lo sublime terrible, cuando se produce fuera de lo natural, se convierte en fantástico."

KANT.

"A la naturaleza hay que sentirla; quien sólo ve y abstrae puede pasar una vida analizando plantas y animales, creyendo describir una naturaleza que, sin embargo, le será eternamente ajena".

En carta a Goethe, HUMBOLDT le escribió el 3 de enero de 1810.

"...imagínate lo finito bajo la forma de lo infinito y pensarás al hombre." F. SCHLEGEL. "¿Queréis saber la historia abreviada de casi toda nuestra miseria? Es esta. Existía un hombre natural; se ha introducido dentro de este hombre un hombre artificial; y se ha suscitado en la caverna una guerra civil que dura toda la vida. Tan pronto el hombre natural es el más fuerte, como es derribado por el hombre moral y artificial; y en uno y en otro caso, el triste monstruo es distendido, atenaceado, atormentado, extendido sobre la rueda; gimiente sin cesar, incesantemente desdichado, ya lo transporte y embriague un falso entusiasmo de gloria o lo encorve y abata una falsa ignominia."

DIDEROT.

"El paisaje hecho por un artista puede ser más informativo y útil que una fotografía, dado que la cámara lo muestra todo, mientras que el artista con experiencia científica está en condiciones de dejar de lado lo irrelevante y subrayar lo realmente importante".

El botánico PAUL GÜBFELDT, aludiendo a la necesaria fuerza expresiva que debían tener los pintores, escribió en 1888.

ANA MENDIETA, SILUETAS.

La serie "Siluetas" de la artista Ana Mendieta ocupa la mayor parte de su carrera artística (entre 1973 y 1980). La conexión del artista con la Naturaleza es un tema vacante en esos momentos y muy vinculado al arte contemporáneo. El artista crea en y con la Naturaleza siguiendo una estrategia de crítica sociocultural, respecto a la mercantilización y consumismo en el arte y en otras disciplinas.

Esta serie "Siluetas" está formada por esculturas de cuerpos femeninos (su propio cuerpo), esculpidas o montadas en plena Naturaleza y con objetos y materiales de la misma, por lo que mayoritariamente son de carácter efímero (existen actualmente esculturas de Ana Mendieta talladas en la misma montaña). Tierra, arena, agua, hojas, musgo, flores, madera, piedras... Esculturas de bulto redondo, relieves, huecos, moldeados en la tierra, talla en la montaña... Son algunos de los materiales y técnicas que la artista utiliza en sus esculturas. Cuerpo y tierra como identidad y origen, vida y muerte.

Durante estos años en los que trabaja con la serie "Siluetas", también realiza una serie de performances en las que ella misma, es decir, su cuerpo desnudo, se integra en la naturaleza, literalmente (el cuerpo cubierto de materia orgánica se difunde con el entorno natural) formando parte de ella.

A continuación, volviendo a la serie "Siluetas" rescataré dos imágenes, pienso las siluetas más interesantes y representativas realizadas en lowa, la primera en el año 1977 y la segunda en1979. Ambas representan el cuerpo que no está, es como la huella de lo que un día fue y existió, una huella que representa el cuerpo (la silueta), los restos del mismo en forma de Naturaleza y formando parte de ella.

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

ITINERARIO

*Haciendo revisión de todos los temas con los que he trabajado con anterioridad y los que actualmente me interesan, realizo un primer vertido en el que escribo una lista, mas bien abundante, de todo aquello que me motiva de alguna forma, para realizar un proyecto concreto. Me agiliza el trabajo escribir todo aquello con lo que me identifico o con lo que me gustaría trabajar y sobretodo a lo que me gustaría dedicar mi tiempo:

- Representación del cuerpo humano y la Naturaleza en la Historia del Arte: diferencias o cambios formales, materiales, culturales y conceptuales.
- El desnudo femenino en la Historia del Arte: transformaciones temporales/ significado racional y cultural.
- La mujer en la Naturaleza/ Arte Contemporáneo/ Ana Mendieta.
- Cultura Taoísta: práctica artística y filosófica/ nostalgia de un mundo originario/ la pintura como práctica sagrada/ lo bello es igual a lo verdadero/ la Naturaleza y el artista.
- El Romanticismo: arte no sólo sensorial, también racional y filosófico/ Turner y Friedrich/ filosofía romántica en el artista actual/ música cine y poesía romántica.
- La Naturaleza como fuente de inspiración artística.
- La Naturaleza en la ciudad/ los jardines: la naturaleza modificada por el hombre (jardín inglés, francés y oriental).
- La decadencia de la Naturaleza.
- La Naturaleza y el Arte como producto: consumismo/ publicidad/ retórica/ la invasión de la imagen/ medios de masas.

*Una vez realizado un primer vertido de ideas, siempre teniendo presente mis inquietudes artísticas y la manera de concebir un proyecto

pictórico, procedimiento fundamental en este Master en Producción Artística, el segundo paso es eliminar, añadir o agrupar conceptos en:

- Temas que estén relacionados entre si que puedan formar parte de un mismo proyecto de investigación.
- Ideas rechazadas por cualquier asunto, por ser demasiado abstractas, por no ser el momento adecuado para analizarlas, por ser un tema demasiado obvio o trabajado ya por muchos...
- Ideas que siempre me han interesado y de las que no tengo conocimiento ninguno o muy poco.
- Artistas, técnicas, estilos o conceptos que siempre me han servido como referentes.

*Lo más conveniente fue ordenar y agrupar conceptos que formaran parte de un tema principal, en este caso "mujer, arte, cuerpo, naturaleza", alrededor de estas cuatro premisas, relacionadas de forma directa con el desarrollo proyectual pictórico, giraría todo el trabajo de investigación:

- Filosofía feminista.
- Arte y feminismos.
- La artista contemporánea.
- El cuerpo femenino como objeto autónomo, liberado del factor "deseo", aunque todavía víctima de él.
- El descubrimiento verdadero de la feminidad y de su identidad como ser humano, como artista.
- "La artista" como hombre y como mujer".
- El cuerpo humano como parte de la Naturaleza/ el cuerpo femenino: poder de dar nacimiento a la vida.
- "He ido manteniendo un diálogo entre el paisaje y el cuerpo femenino. Creo que esto ha sido un resultado directo de mi alejamiento forzoso de mi patria (Cuba) durante mi adolescencia. Me desborda la sensación de haber sido separada de mi vientre materno (la naturaleza). Mi arte es la

forma de restablecer los vínculos que me unen al universo...
Me convierto en una extensión de la Naturaleza y la
Naturaleza se convierte en una extensión de mi cuerpo..., es
una manifestación de mi sed de ser". Ana Mendieta.

*Ya tengo un grupo de temas seleccionado, ahora es el momento de buscar información de cualquier tipo, libros, catálogos, internet, exposiciones, imágenes, videos...

*Pensar en un posible título, es el siguiente paso, esto me ayuda a concretar el tema principal alrededor del cual girará toda la tesis y todo el proyecto pictórico. "NATURALEZA EN FRASCO": LA MUJER ARTISTA CONTEMPORÁNEA, CUERPO Y NATURALEZA.

*Un nuevo esquema, esta vez de objetivos y contenidos concretos que estructuren la futura tesis final de master:

Objetivos:

- INVESTIGACIÓN MUJERES ARTISTAS
 CONTEMPORÁNEAS (ARTE FEMINISTA, DIALÉCTICAS
 COMUNES, SÍMBOLOGÍA FEMENINA, ACTIVISMO SOCIAL,
 CONTENIDOS ARTÍSTICOS, FILOSOFÍA, MEDIOS DE
 EXPRESIÓN, FINES...).
- DESARROLLO PRELIMINAR DE UNA EXPOSICIÓN PICTÓRICA, CON TODO LO QUE ESTO CONLLEVA: OBRAS, ESPACIO, DISEÑO, TEXTO, CONTEXTO, MÚSICA...

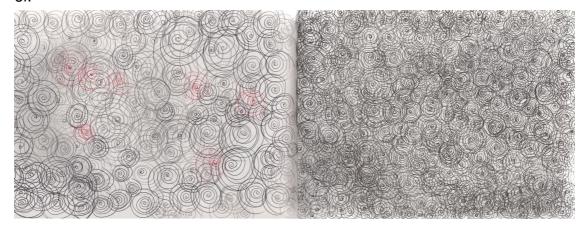
• Esquema de contenidos:

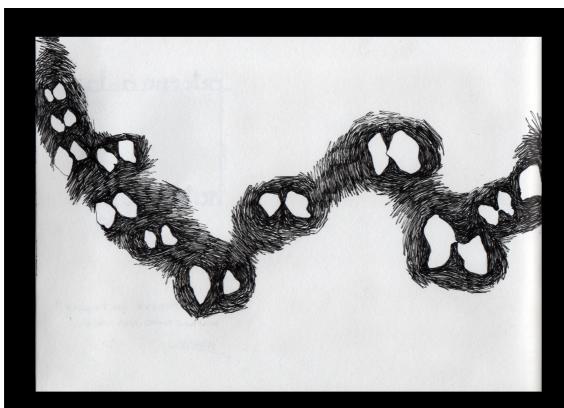
- o FILOSOFÍA FEMINISTA.
- LA ARTISTA CONTEMPORÁNEA HACE USO DE SU CREATIVIDAD ARTÍSTICA PARA AUTORRETRATAR SU EXPERIENCIA COMO MUJER Y SU IDENTIDAD, UNA "IDENTIDAD MODERNA", DESPOJADA DE TODA REFERENCIA HISTÓRICA Y POR LO TANTO JOVEN, RENOVADA Y EMPRENDEDORA.
- CINDY SHERMAN, SHOPIE CALLE, VANESA BEECROFT, ANA GASKELL, MARGOT QUAN NNIGHT, GHADA AMER, JUDY CHICAGO, MARINA NÚÑEZ, ALICE NEEL, "MUJERES CREANDO", PALOMA NAVARRÉS...

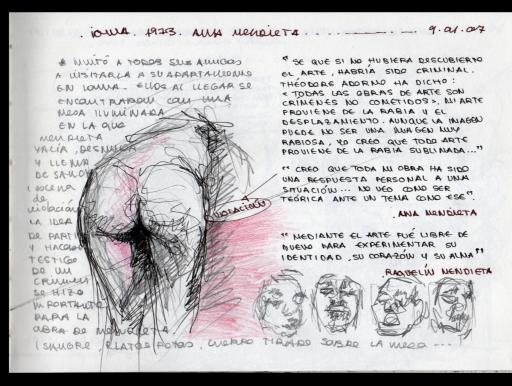
- "MUJER-OBJETO".
- LA MUJER Y LA NATURALEZA: RELACIONES DE CONTENIDOS FORMALES Y CONCEPTUALES, REFERENCIAS ARTÍSTICAS (ANA MENDIETA).
- o PROYECTO PRÁCTICO (PICTÓRICO).
- REFLEXIONES Y CONCLUSIONES PERSONALES SOBRE EL DESARROLLO ARTÍSTICO CONTEMPORÁNEO DE LA MUJER (MEDIOS Y FINES).

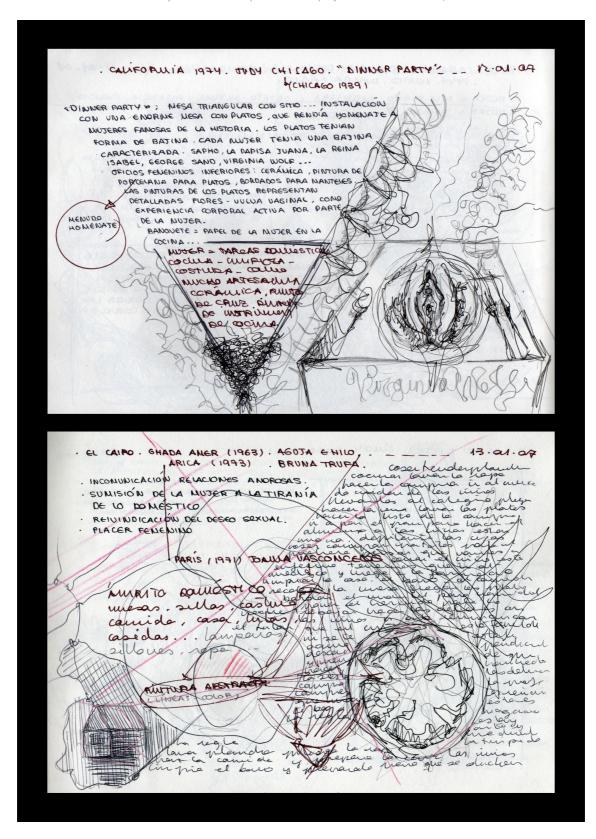
*Empieza la fase de bocetos y apuntes: libro de viaje. Bocetando y anotando toda la información, bibliografía, materiales y formatos con los que voy a trabajar, reflexionando y anotando mis conclusiones después de cada análisis. Dejando todos los contenidos preparados, localizados y ordenados para empezar a trabajar ya con el cuerpo del proyecto. Los primeros dibujos ilustran el trabajo de investigación con respecto a "la artista contemporánea", dichos bocetos representan de forma característica el quehacer de las artistas contemporáneas más reconocidas, con el objetivo de interpretar su discurso de forma simbólica anotando datos que en un futuro iba a necesitar y que además me ayudarían a reconocer y retener registros identificativos de la obra de cada artista analizada.

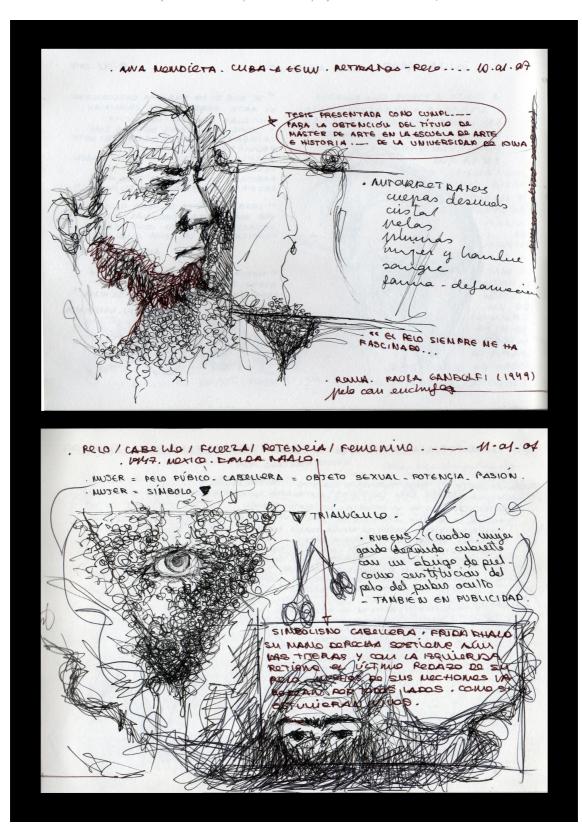
A continuación presentaré alguno de estos dibujos que me han acompañado a lo largo de todo el proceso y han formado parte importante de él:

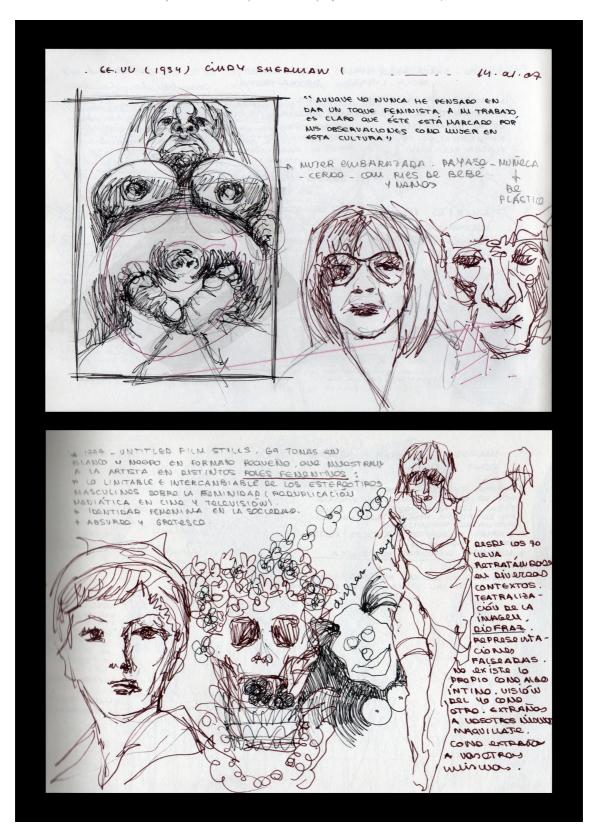

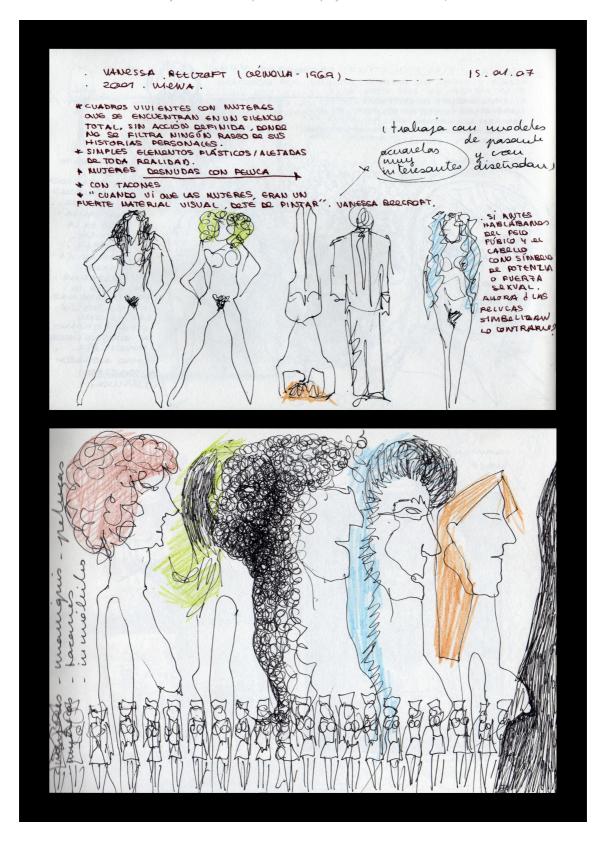

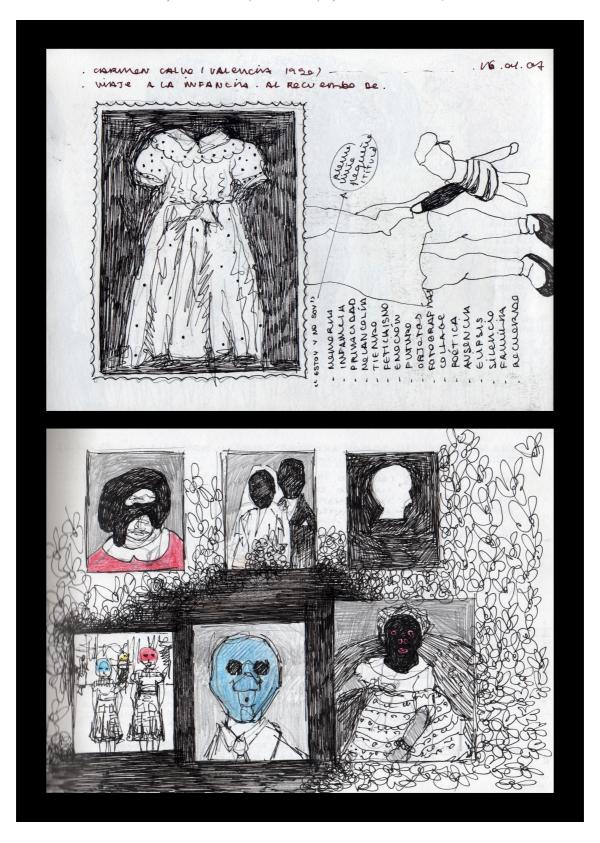

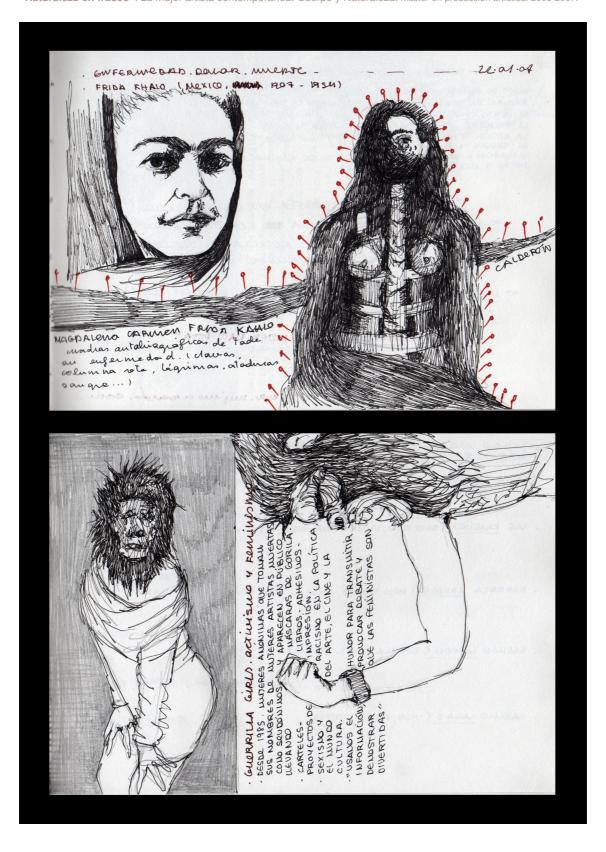

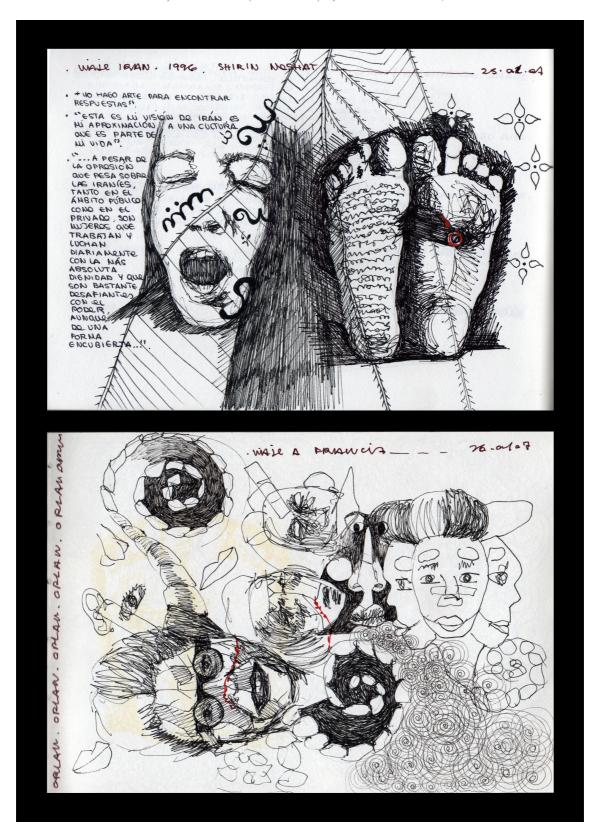
"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

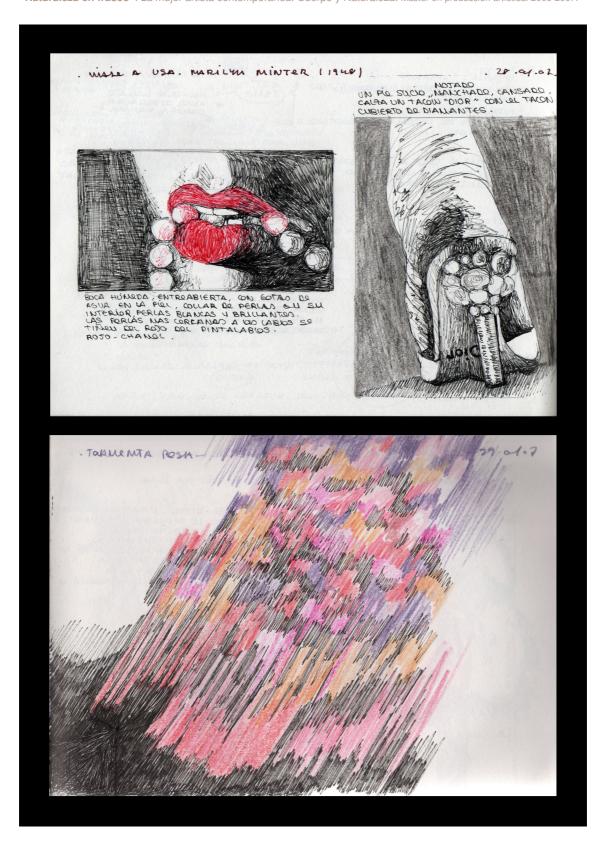
"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

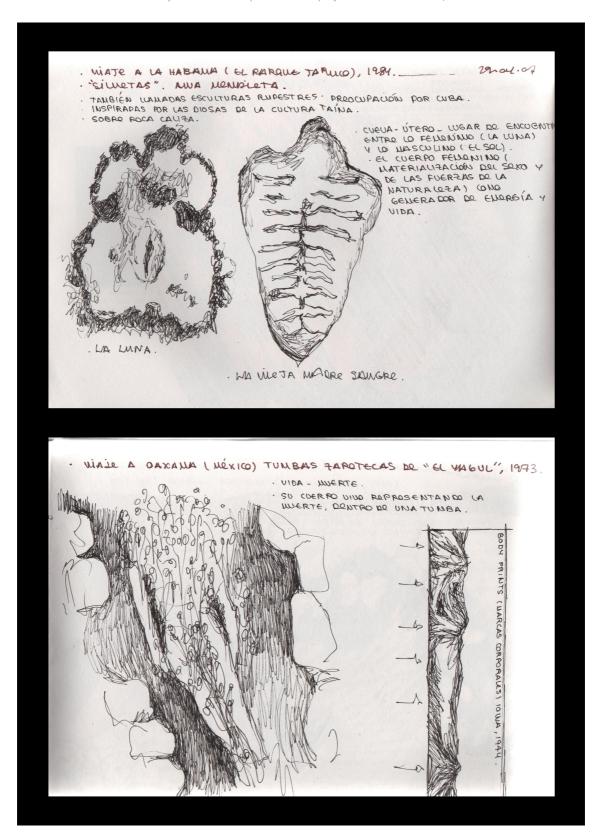

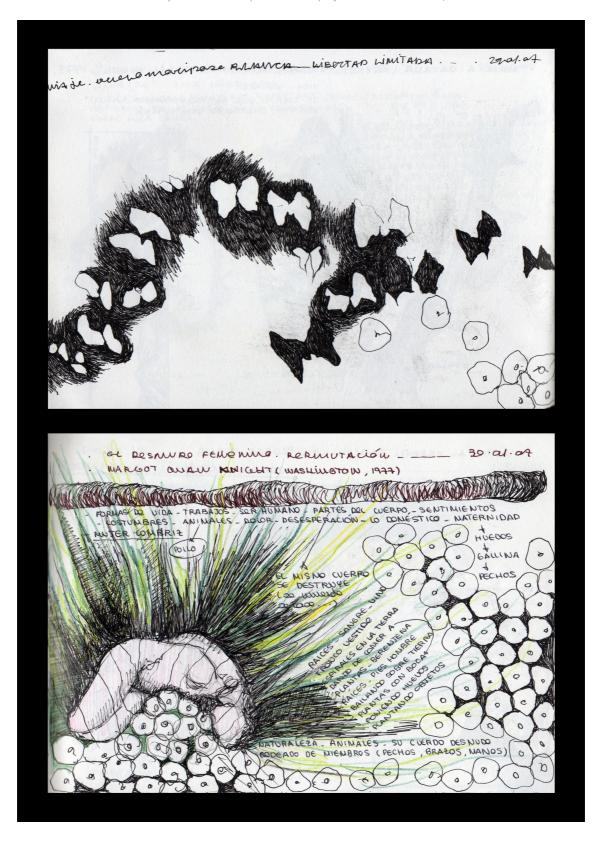

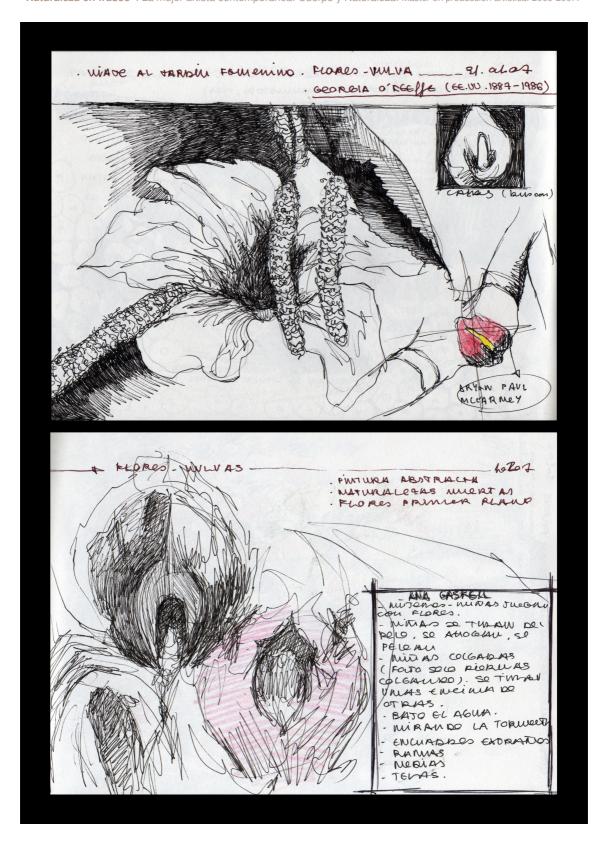
"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

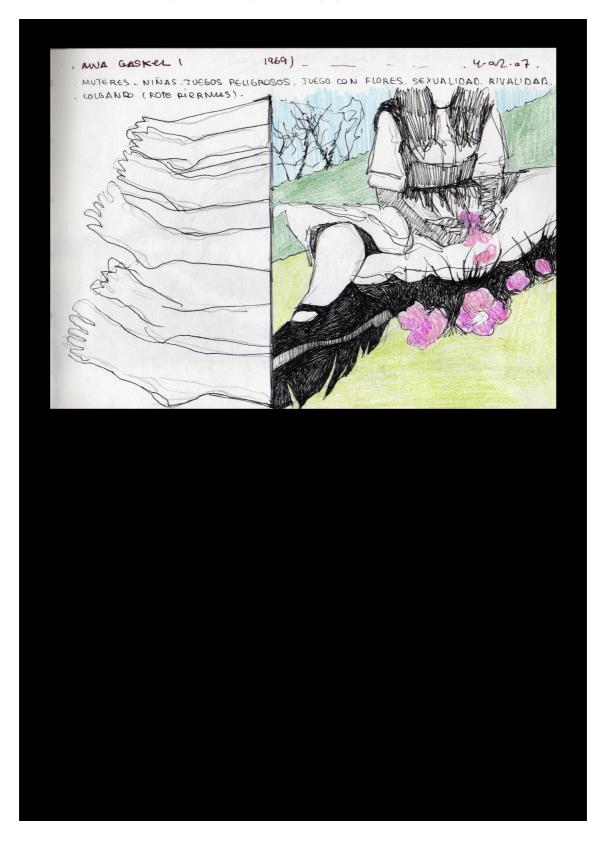

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

*Otra fase importante que se sucede a lo largo de todo el proyecto, es el proceso fotográfico. La imagen digital me ha ayudado a retener todo aquello que me interesaba y sobretodo a inmovilizar paisajes y objetos de la naturaleza esenciales a la hora de materializar pictóricamente el proyecto. Considero el trabajo fotográfico y de bocetaje diario, tan importante o más como el resultado final, en definitiva es el principal referente e ilustra de forma más sincera y espontánea las intenciones más directas, convirtiéndose así en el contenido vital del discurso.

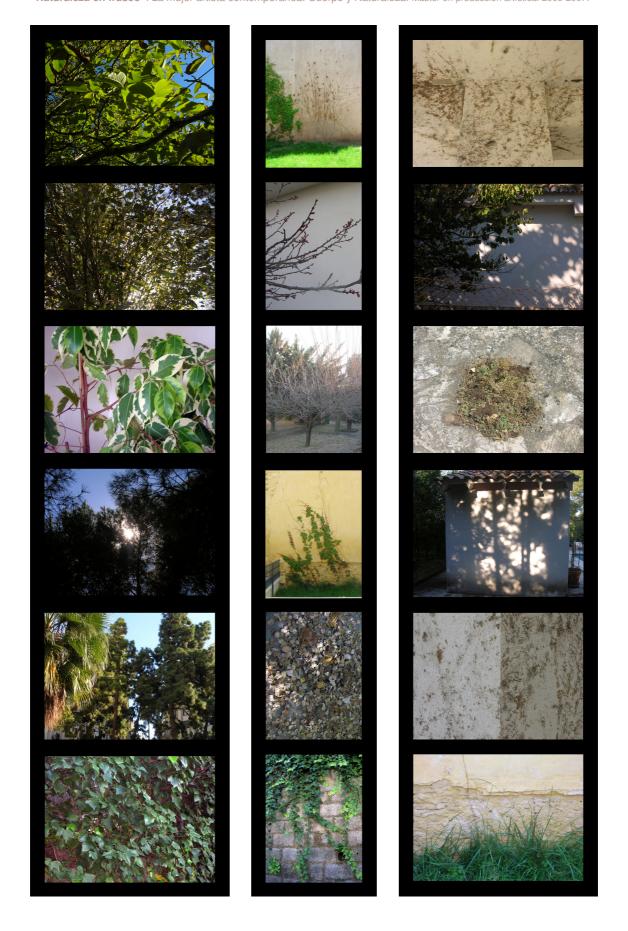
Ahora mostraré a modo de pequeñas diapositivas algunas de las imágenes digitales que he tomado durante este proceso, seleccionando aquellas que más tiempo se han detenido en mi memoria y por lo tanto forman parte de cualquier representación pictórica propia de este proyecto:

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

*En la próxima fase empiezo a redactar por una parte y por otra a materializar el proyecto pictórico.

*La última fase corresponde a la maquetación de la memoria en donde ordenaré, distribuiré y enumeraré aquellos contenidos textuales e iconográficos que anteriormente he desarrollado.

*Daré por cerrado el proyecto de investigación cuando el contenido formal y conceptual ya esté materializado. En este caso el proyecto no queda completamente cerrado puesto que por el camino han ido surgiendo nuevas dudas, tanto formales como conceptuales, con las que quiero seguir trabajando. Como resultado de un año intenso con tanta condensación de contenidos, con respecto al master y también personalmente, creo que este proyecto se merece por mi parte más tiempo de reflexión, considero que se trata de un proyecto en curso.

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

SERIE "RETRATOS"

La primera materialización dentro de este proyecto de Master se trata de una serie de retratos. El trabajo de investigación sobre el feminismo y el arte contemporáneo todavía no había empezado y los referentes contextuales eran vírgenes con respecto al contenido tanto formal como conceptual. Mi intención con la realización de estos retratos era meramente sensorial, pretendía representar las sensaciones que el hombre desarrolla cuando existe una conexión entre él mismo y cualquier acción cotidiana, en un ambiente natural. Entonces consideré esta situación como reflejo y conclusión de experiencias vividas bajo la representación de la naturaleza y pensé que podría ser el inicio de todo un proceso pictórico que más adelante se iría nutriendo de significados en función del recorrido que se iba gestando a lo largo de la marcha del master. Así pues, dicho funcionamiento se ve reflejado en mi trabajo y ahora una vez analizado desde el exterior parece que nada ha ocurrido en vano.

*Como decíamos esta idea parte de experiencias personales vividas:

- Haber vivido esta conexión hombre-naturaleza durante un tiempo, sentirla y poderla expresar.
- Ahora, en la ciudad, añorar esa sensación e intentar alcanzarla mediante el recuerdo.
- Tener la necesidad de.
- Visitar el puerto de Valencia con la intención de pasar una tarde tranquila y encontrarme con un ambiente completamente industrializado.

*Estas experiencias me llevaron a estas conclusiones planteadas en forma de preguntas:

 ¿Nos conformamos con la naturaleza (entre comillas) en las rotondas, medianas, parques y jardines?

- ¿Existe una decadencia brutal de la naturaleza o estoy exagerando el asunto?
- Esta decadencia, ¿llegará al punto en que habrá personas que nunca han experimentado estas sensaciones de las que hablo?
- ¿Es suficiente con el recuerdo de una vez haber olido, escuchado, sentido y respirado la naturaleza para gozar de ella? ¿Nos basta con este recuerdo?

*¿Cómo se materializa el proyecto?

El resultado final lo constituyen once lienzos de 30x30 cm, éstos representarán once sensaciones distintas experimentadas por el hombre en la naturaleza. Puesto que el proyecto nace de una serie de experiencias personales, es el rostro de la mujer el que interpretará dichas sensaciones, cuya composición parte de una sesión fotográfica.

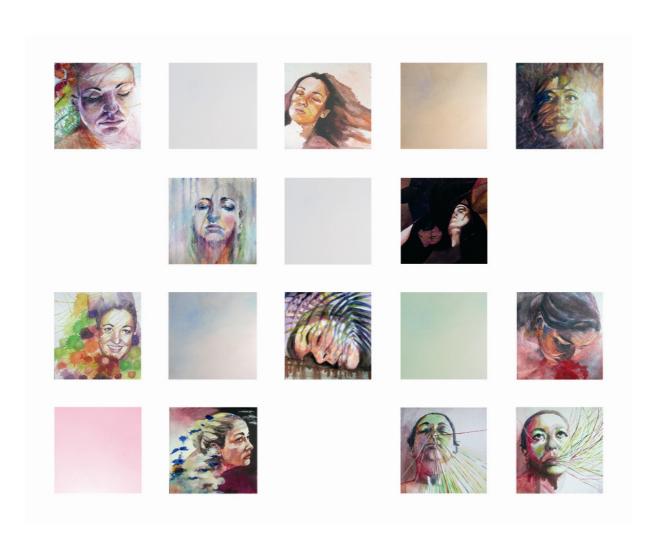
La técnica utilizada será el óleo, tratado de forma espontánea y con veladuras muy trasparentes, intentando simular los efectos de la acuarela. El color y la luz serán los que representen la naturaleza. Cada cuadro irá acompañado de un breve texto que describirá, de una forma un tanto abstracta e inspirada en la propia escena, lo que cada retrato intenta mostrar.

Estos once retratos se expondrán junto a sus respectivos textos (impresos en transparencias y adheridos a la pared en un lateral de la composición rectilínea), se situarán longitudinalmente en cuatro filas horizontales de cinco formatos cada una, cada imagen se identificará con un número del uno al once, que corresponderá a su respectivo texto.

Una vez los retratos realizados y después de observar el resultado en el montaje digital decidimos que era necesario el silencio entre los correspondientes once formatos, este imprevisto se solucionó con la integración de 6 formatos más (de 30x30 cm) velados con óleo y figurando simplemente color (2 blancos, 2 fríos, 2 cálidos).

*¿Cuál es el objetivo más allá de la intención personal?

- Apelar a la conciencia común a través de la experiencia individual.
- Que el espectador observe los cuadros e identifique cada sensación como propia.
- Si alguna vez la ha sentido el recuerdo le llevará allí, y si no, deseo que la imagen y las palabras le ayuden a viajar.
- Que todos participemos en esto y nos concienciemos de que el hombre no puede crear nada que sustituya estas sensaciones, y que le debemos a la Naturaleza todo lo que sabemos, sentimos y somos.

1... leo hojas y viento, soplan las palabras...

2... la lluvia blanca tiñe de color el alba...

3... la hierba pobre enriquece el pensamiento desnudo...

4... el rojo huele a rojo, el verde huele a verde...

5... sueña hilos de luz sobre raíces de sombra...

6... escucha el vuelo de las mariposas...

7... la noche comparte el abrazo, los amantes se esconden en las ramas de la oscuridad...

8... respira la libertad dormida, el recuerdo volverá como la primavera...

9... el viento peina tu pelo...

10... las niñas juegan a pensar flores de nube...

SERIE "MALAS HIERBAS"

Esta serie esta formada por cinco minicuadros de 22x16 cm. Minicuadros, porque así son ellas, pequeñas.

Las "malas hierbas" son aquellas plantas que crecen de forma libre y espontánea por cualquier lugar donde la tierra, el agua y la luz les acompañen. A menudo son un problema para el ser humano, puesto que compiten con otros cultivos de otro nivel estético dentro de la naturaleza decorativa. Para mi estas plantas siempre han llamado la atención y han sido motivo de muchas sesiones fotográficas. Es fascinante la forma en que crecen y se reproducen, sin ningún margen que las colinde y ningún elemento externo que las alimente, son el ser inferior dentro de la "sociedad-naturaleza", nacen y viven libremente pero alimentándose y existiendo de sus semejantes y de las características de los mismos.

Respecto a la imagen física de estas plantas, es algo que me interesa, sobretodo su forma, son pequeñas y de textura suave y a veces aterciopelada, tienen un aspecto inocente y desinteresado que nada actúa con el nombre que las define. Donde en algunas zonas actúan como verdaderos problemas estéticos para el ser humano en otras son el único ambiente natural que existe. Su color, tiñe espacios apartados y olvidados de la manipulación humana. Crecen en zonas minúsculas, en suelos y paredes de hormigón, en esquinas, grietas y agujeros, en caminos y carreteras y no exigen de nada ni de nadie.

"FLORES DE CARRETERA"

Este cuadro, aunque un tanto sólo dentro de este proyecto, también forma parte importante de él y cuento con el para una futura serie. Se trata de una tabla de 89x116,5 cm, la técnica utilizada, corresponde a un proceso de experimentación en el que el objetivo fundamental era observar el funcionamiento de mi trabajo en otro tipo de material y formato. Este proceso, consecuencia del desarrollo del master, parecía interesante, pero pronto me percaté de que no era el momento para este tipo de investigación técnica y que lo más oportuno era seguir con mis intenciones artísticas para desarrollarlas al máximo.

La imagen fotográfica es el referente fundamental en esta serie. La forma de concebir las cosas a través de la perspectiva de cada cual, interpretando la realidad vivida y convirtiéndola en un instante en recuerdo y por lo tanto en experiencia. Esta es la principal razón por la que recurrí a la transferencia y el dibujo, no pretendía perder de vista el principio de esta idea y conservar en el resultado (en algunos casos) el aspecto real de la imagen interpretada.

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

En concreto el color y su abstracción es lo que rescato de aquel instante fotográfico del que hablaba, el color de las flores salvajes que crecen de forma espontánea iluminando en ocasiones la oscuridad de la carretera y todas las connotaciones negativas que la misma implica.

Las flores de carretera aluden al viaje, es la representación poética de lo más pequeño. Nacen y crecen en lugares que nadie ocupa, significan el recuerdo de un color, transformado en realidad vivida.

Una vez alguien me dijo, hablando de "la inspiración", que la pintura también se encuentra en lo minúsculo e insignificante y que cada cosa tiene el valor que cada cual desea otorgarle. Esto significa que aún existen formas y colores que nos pueden sorprender y a los que dedicar parte de nuestro quehacer.

Sabias palabras de un maestro que entiende, hace y cree en la pintura. Frase que recuerdo, como recuerdo también el color de las flores a las que en alguna ocasión dedique un instante del viaje.

DESARROLLO TÉCNICO -

flores = aguaplast + cola blanca de carpintero

+

imprimación almagra

+

color = óleo + brocha

+

línea = lápiz graso + puntaseca + estropajo

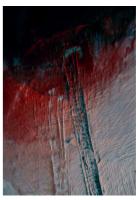
SERIE "VIENTO"

La serie "Viento" es otro pequeño proyecto que empieza dentro del master como trabajo de experimentación. Esta vez más pictórico, jugando con la composición y matización del color a partir de veladuras con óleo sobre capas varias de color acrílico. En el anterior cuadro de las amapolas rojas, ya

empiezo a introducir la línea mediante el rascado o eliminación de materia.

Sobre tabla pintamos varias capas (homogéneas o texturadas con una brocha seca) con acrílicos de colores complementarios, una vez secas las sucesivas capas, con un

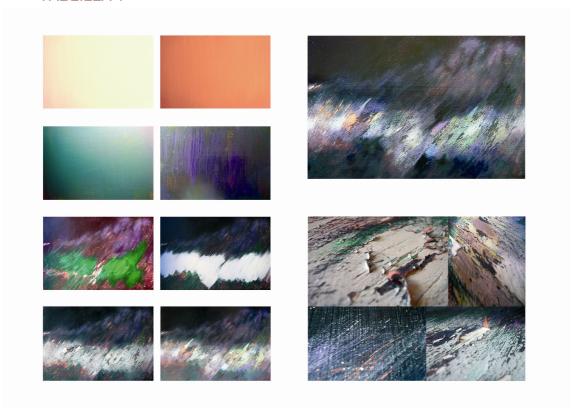

rascador o cúter trabajamos la composición cortando o rascando, eliminando o añadiendo materia pictórica, dejando ver o cubriendo las diferentes capas de color acrílico. A continuación con veladuras de óleo matizamos el color y las respectivas manchas hasta crear una especie de paisaje abstracto en el que la mancha (veladuras) y la línea (rascador y cúter) interactúan en un mismo formato y composición pictórica.

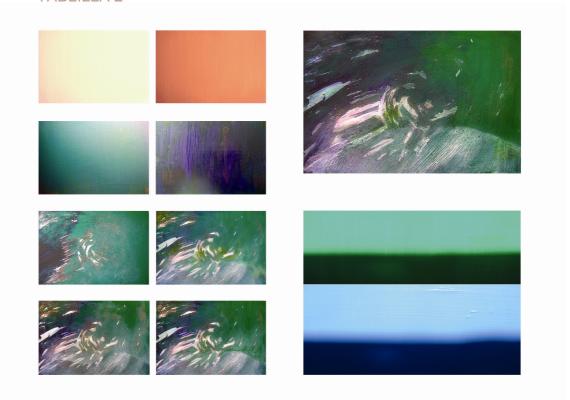
Este también es un proyecto en proceso, puesto que los resultados pictóricos se ajustan bien a la representación del paisaje y con respecto a las dimensiones pienso que en formatos grandes podría resultar interesante.

Estas dos últimas propuestas abren una nueva forma de representación, son el principio de una línea de experimentación con la que me gustaría seguir trabajando, por lo que mostraré de forma breve el proceso de trabajo, un proceso lento debido al tiempo de secado de las respectivas capas, junto con el resultado final. Las primeras pruebas están realizadas en tres tablillas de 40,3x26, 5 cm.

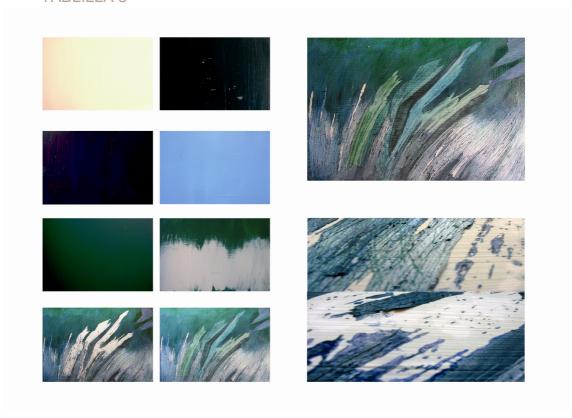
TABLILLA 1 -

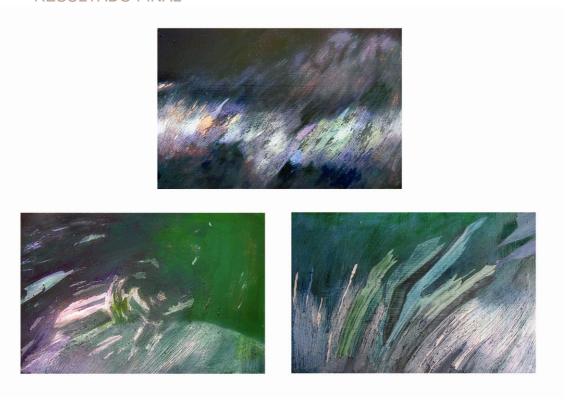
TABLILLA 2 -

TABLILLA 3 -

RESULTADO FINAL -

ESCENA "NATURALEZA EN FRASCO"

Ahora que pretendo hablar de lo que significa para mi el quehacer de esta práctica pictórica que nos ocupa, me despojo de aquellas referencias lingüística e icónicas que hemos presentado en este trabajo de investigación sobre el feminismo en el arte, para desarrollar un comentario sincero que justifique, si en algún caso es necesario justificar, o al menos enmarque esta mi tesis final de master. Intentaré desenvolver el discurso evitando cualquier tipo de tópico feminista (no sabría como denominarlo), de los que por supuesto me he nutrido intensamente y sin los que este proyecto de investigación no hubiera llegado hasta aquí, pero que hoy considero mantener al margen de lo que entiendo y vivo como intención artística personal, la pintura.

La escena de la que hablamos, "Naturaleza en frasco", da título a la tesis, puesto que es el resultado material de todo el contenido desarrollado en este Master en Producción Artística, las series "Retratos", "Malas hierbas", "Flores de carretera" y "Viento" anticipan el conjunto de esta escena. Se trata de un cuadro de 260x1820 cm que representa, en ocho formatos o subdivisiones independientes (uno horizontal de 260x171 cm y el resto verticales de 260x89 cm), pero interrelacionadas entre sí, un ciclo o viaje entre el ser humano y la naturaleza. La mujer, representada como mujer y hombre y el hombre, como hombre y mujer son y existen como seres humanos bajo las condiciones de la Naturaleza, compartiendo así cualquier entorno, situación o hecho tanto social como cultural. La comunicación, la maternidad, el nacimiento, la vida, la educación, la muerte y la relación entre cuerpo, naturaleza y espíritu, son valores fundamentales en la evolución física y racional del ser humano. Estas funciones vitales aparecen interpretadas en esta escena como conclusión existencial de la relación íntima del cuerpo humano y la naturaleza.

Con respecto a la formalización del proyecto, han transcurrido una serie de contradicciones técnicas que no han permitido que el resultado final cumpliera con los objetivos iniciales. El formato ha sido el primer inconveniente,

no pudo ser posible realizar un solo lienzo para toda la escena, así que tuve que recurrir a la división del formato en volúmenes individuales, el problema que esto tuvo es que debía pintar la representación por separado y, aunque con bocetos y maquetas previas, una vez el cuadro queda estructurado en su escena completa no conectaba como era previsto y en algunos casos tuve que modificar la composición. Otro imprevisto, a consecuencia del anterior, fue con respecto a la técnica pictórica, mi intención era combinar el dibujo con la pintura, dependiendo de la composición y su respectiva representación, individualmente el resultado final era óptimo, no tanto como la escena completa, una vez el montaje previsto realizado, concluimos que algo fallaba en la técnica pictórica y decidimos que lo mejor era emprender de nuevo la composición y enfocarla hacia una técnica más lineal, ya que los dibujos funcionaban entre sí mucho mejor que los lienzos más pictóricos.

Así pues la tesis final de master concluye con este trabajo, pero el proyecto queda completamente abierto, con la intención de controlar mejor la técnica y unificar conceptos.

A continuación mostraré un poco el proceso de materialización donde observaremos las fases prácticas por las que ha ido pasando la escena hasta llegar a su formato final. Como hemos visto anteriormente, la fotografía y el dibujo siempre van unidos en este proyecto pictórico. Son los medios con los que ensayo y represento todo aquello que sucede en el proceso de investigación, los considero aspectos fundamentales dentro de mi maniobra de trabajo. Es la forma más sincera de expresar mi voz, puesto que desnudar mi yo creativo mediante la palabra directa es un medio con el que no me siento identificada. No pienso que la pintura lleve implícito en su creatividad la justificación de su existencia.

EL CUERPO - FOTOGRAFÍA DIGITAL

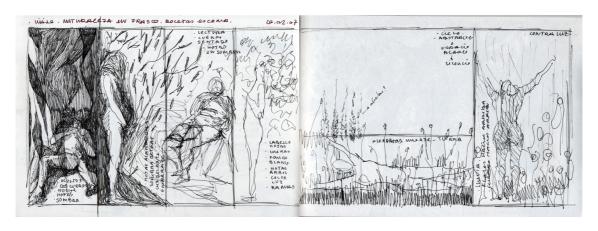

DIBUJO PREVIOS

ESCENA "NATURALEZA EN FRASCO" – BOCETOS

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

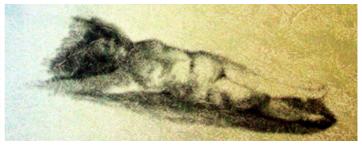
ESCENA "NATURALEZA EN FRASCO" – DIBUJO + IMAGEN DIGITAL

CUADROS

 COMUNICACIÓN – óleo sobre tela.

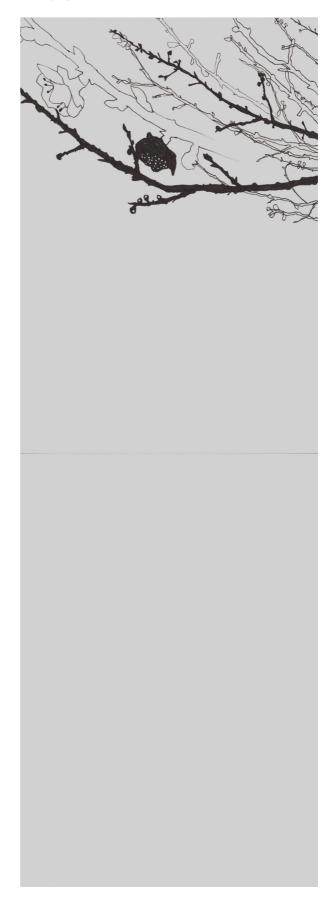
2. NACIMIENTO – óleo sobre tela.

3. CRECIMIENTO – lápiz graso y nogalina sobre tabla.

4. SILENCIO – tinta sobre papel.

 EDUCACIÓN –
 lápiz graso y nogalina sobre tabla.

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

6. VIDA – óleo sobre tela.

"... He ido manteniendo un diálogo entre el paisaje y el cuerpo femenino (basado en mi propia silueta). Creo que esto ha sido el resultado directo del alejamiento forzoso de mi patria (Cuba) durante mi adolescencia. Me desborda la sensación de haber sido separada del vientre materno (la Naturaleza). Mi arte es la forma de restablecer los vínculos que me unen al universo. Es una vuelta a la fuente materna. Mediante mis esculturas earth/body me uno completamente a la tierra... Me convierto en una extensión de la Naturaleza y la Naturaleza se convierte en una extensión de mi cuerpo..." 28

7. MUERTE – óleo sobre tela.

²⁸ RUIDO, María, "Ana Mendieta". Editorial Nerea, Guipúzcoa, 2002, pág. 67.

_

8. CUERPO - NATURALEZA – óleo sobre tela.

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

ESCENA "NATURALEZA EN FRASCO"

(a modo de desplegable: doble página adjunta en formato jpg junto con las portadas del libro)

VIAJE. PAIS VASCO. 6-11 de agosto de 2007

*6 de agosto de 2007 - viaje hacia Vizcaya - Arcentales - San Miguel - La Toba: paisajes pensados y creados, cuadros pintados al óleo.

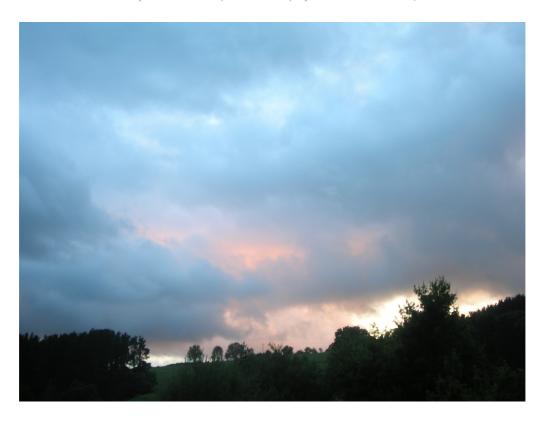

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

*7 de agosto - llegada a La Toba: la naturaleza en su origen, robles centenarios, vida rural, artesanía de origen, pensamiento libre.

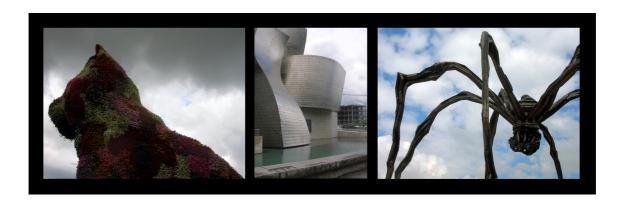
Un día gris bajo la Naturaleza significa toda una serie de imágenes sublimes. La lluvia aumenta el olor de los árboles y de la tierra, se respira un nuevo aire, limpio y renovado. En este mundo escondido dueño de V aigantes montañas, es fácil sentir miedo, miedo a lo desconocido, a refugiase de la lluvia bajo árboles con anatomía humana. Con respecto a la Naturaleza también existen culturas y costumbres, el espacio y el lugar definen el significado de la misma. El roble es el árbol autóctono de este

lugar, en especial uno de estos robles es digno de visitar en la zona de Vizcaya, es "el roble de Arcentales", el más viejo y grande de la zona, ubicado bajo un pantano es extremadamente frío y oscuro, a la vez que relajante y acogedor situarse bajo la enorme sombra que proyecta su copa.

*8 de agosto - Bilbao: la grandiosidad del Guggenheim y todo el escenario que ocupa contrasta con la grandiosidad a la que anteriormente nos referíamos. La monumentalidad atrae la mirada de los turistas que viajan al País Vasco, el gran perro de flores situado junto al museo es objetivo fotográfico de todos, en él ven la vitalidad y el color de miles de flores naturales convertidas en un perro gigante. Nunca entendí muy bien el significado de esta escultura-florero de Jeff Koons. También junto al museo se ubica una escultura de Louise Bourgeois, "Mamá", que representa una gran araña. Como decía, se trata de un grandioso escenario que acapara todo el turismo de la zona, dejando minúsculas otras posibilidades, para mi mucho más satisfactorias que esta.

Han existido en este viaje momentos y experiencias breves, con respecto al tiempo, vividas entre la Naturaleza de las que he aprendido y con las que he sentido mucho más que visitando un museo.

*"KISS KISS BANG BANG, 45 AÑOS DE ARTE Y FEMINISMO": se trata de una exposición colectiva de mujeres artistas realizada en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Nos encontramos con 69 obras de artistas contemporáneas como: Monica Sjöö, Valie Export, Hannah Wilke, Orlan, Shirin Neshat, Catherine Opie, Martha Rosler, Ulrike Rosenbach, Zoe Leonard, VNS Matrix, Nancy Spero, Faith Ringgold, Mary Kelly, Barbara Kruger, Carrie Mae Weems, Fatimah Tuggar, Elke Krystufek, Regina José Galindo, Paula Rego, Judy Chicago, Carolee Schneemann, Cindy Sherman, Eulèlia Valldosera, Itziar Okariz, Yoko Ono, Suzanne Lacy (con Leslie Labowitz), Ana Mendieta, Nan Goldin, Kiki Smith, Sue Williams, Mary Beth Edelson, Rosemarie Trockel. Ute Meta Bauer, Tine Geissler y Sandra Jastenteufel, Tracey Moffatt y Gary Hillberg, Nicole Eisemann, Guerrilla Girls, Chicks on Speed. Tratando temas como la construcción cultural del sexo, el género y la sexualidad (Monica Sjöö, Valie Export, Hannah Wilke, Orlan, Shirin Neshat, Catherine Opie, Martha Rosler, Ulrike Rosenbach, Zoe Leonard v VNS Matrix), la lucha por los derechos civiles y políticos (Nancy Spero, Faith Ringgold, Mary Kelly, Barbara Kruger, Carrie Mae Weems, Fatimah Tuggar, Elke Krystufek y Regina José Galindo), la lucha por la liberación del cuerpo (Paula Rego, Judy Chicago, Carolee Schneemann, Cindy Sherman, Eulèlia Valldosera y Itziar Okariz), la violencia contra las mujeres (Yoko Ono, Suzanne Lacy (con Leslie Labowitz), Ana Mendieta, Nan Goldin, Kiki Smith y Sue Williams) y la historia (Mary Beth Edelson, Rosemarie Trockel. Ute Meta Bauer, Tine Geissler y Sandra Jastenteufel, Tracey Moffatt y Gary Hillberg, Nicole Eisemann, Guerrilla Girls y Chicks on Speed).

Esta exposición describe las diferentes etapas por las que ha ido transcurriendo el arte feminista en occidente. Momentos históricos y culturales implícitos dentro de la obra de estas 44 mujeres artistas.

Se pretende poner en vilo la tradicional idea de feminidad a través de la expresión simbólica "kiss kiss", ante la situación real de la mujer como sujeto activo y emancipador ("bang bang").

"¡Se acabó el kiss kiss; ya sólo queda bang bang! Mucho cuidado, chicos. ¡Estas chicas van armadas y son peligrosas!'²⁹

Supongo que después de todo lo comentado en la tesis expuesta no procede hacer comentario ninguno del lema que define esta exposición puesto que me parece frívolo e innecesario, como he dicho en alguna ocasión, recurrir a la diferencia de género y a cualquier tópico o expresión que la potencie para presentar una exposición, se supone reivindicativa contra la discriminación o desigualdad de sexos. El lema dice "Mucho cuidado chicos...", ya nos estamos dirigiendo a ellos como al otro, cayendo de nuevo en la trampa, en el discurso comparativo y peyorativo, utilizando un tono irónico a la vez que divertido (kiss kiss bang bang) para tratar un tema tan neurálgico para el ser humano y para su condición como tal.

Nada nuevas las conclusiones que sacamos sobre esta exposición:

- Las instituciones acogen en la actualidad con las puertas abiertas a la mujer artista contemporánea, en especial, exposiciones colectivas.
- La artista contemporánea se considera, define y crea como tal.
- El arte contemporáneo femenino o feminista se presenta como protesta y lucha contra la discriminación de género.
- La artista contemporánea representa el cuerpo femenino, su propio cuerpo como objeto artístico.

²⁹ Catálogo exposición "KISS KISS BANG BANG, 45 AÑOS DE ARTE Y FEMINISMOS".

- La violencia y representación de la misma es una constante en la obra de muchas artistas.
- La fotografía, la instalación y la performance, son sin duda los medios que la artista considera para la exposición de su obra, dejando así la pintura para otros menesteres.
- Son pocas las artistas que utilizan el dibujo o la pintura como herramienta de trabajo, en este caso solo Paula Rego nos presenta una serie de aguafuertes sobre el tema del aborto, unos dibujos preciosos, tan expresivos, dramáticos y conmovedores como el tema que representan, el aborto.
- Ha sido interesante comprobar el funcionamiento de este tipo de exposiciones, pues el recorrido por las salas de la exposición "KISS KISS BANG BANG" ha significado el final del camino, la reafirmación indignada adquirida tras esta experiencia entre congruencias feministas.
- Mi último pensamiento tras salir de la exposición fue, literalmente (aunque parezca absurdo y sin precedentes): "Vamos al Guggenheim a ver a Anselm Kiefer".

Ohne Titel (Sin título), 2006. Óleo, emulsión, acrílico, carboncillo, barco de plomo, rama y yeso sobre lienzo, 330x380 cm.

*9 de agosto - San Sebastián: el mar-comercialización-materialización-turismo-multitud. Más imágenes para el recuerdo, esta vez marinas muy sugerentes vistas en la distancia. Aunque pocos, hermosos son los parajes solitarios con los que todavía nadie ha comercializado.

*10 de agosto - viaje de vuelta, reflexión: 10 horas de viaje de vuelta y el silencio de la velocidad me hacen recordar mi proyecto y pienso en lo positivo de este viaje para el mismo, un cúmulo de imágenes que hubieran sido referentes perfectos para el trabajo pictórico. El viaje permite observar como cambia la estética del paisaje conforme avanzas en kilómetros. El tipo y el color de la tierra se transforma y con ello los árboles y las plantas, la luz y el tiempo crean nuevas atmósferas, cada escena pertenece a un momento y a un lugar concreto.

*11 de agosto - se abre un nuevo proyecto: Revisando la sesión fotográfica vemos estas transformaciones y se abren nuevas ideas y representaciones pictóricas. El proyecto que había dejado abierto ahora tiene otros caminos que potenciaran su contenido.

Conocimos a un señor artesano, dueño de la casa rural donde dormíamos, un día de paseo por rutas que él mismo había creado, me enseñó todo un repertorio de plantas y árboles que desde pequeño, junto a su padre plantó. El señor se percató de que me interesaba su conversación y decidió contarme el funcionamiento y carácter de cada uno de estos árboles, junto a los que en madera había tallado su nombre y fecha de plantación. Escuchando su interesante visión de la Naturaleza, pensé que sería bonito dibujar todo esto y crear una especie de libro de viaje de árboles, plantas, paisajes... autóctonas de la zona o el paraje visitado. Así pues, a partir de ese momento mis viajes se manifestarían a través de un libro de viaje en el que se describiría el paisaje o Naturaleza habitada e interpretada, con ellos iría recopilando libros de "Viajes, Naturalezas vividas, filtradas en momentos distintos y ubicadas en lugares perdidos". Con esto solo quiero describir una pequeña anécdota e intención práctica, que aunque pueda resultar insignificante, me ayuda a cerrar formalmente esta tesis de master y consecuentemente a volverla a abrir para empezar, de la mano de lo aprendido, un nuevo planteamiento.

La Naturaleza y el recuerdo de la misma materializado en formato fotográfico, han significado para mi con respecto a este "viaje interior" una forma de concebir la vida y de representada pictóricamente, conformando así un vínculo entrelazado y sincero, pintura - cuerpo - Naturaleza - recuerdo.

Esto es un pequeño resumen de lo que en este viaje ocurrió, finalizando pues una sencilla cuestión personal: es este aspecto de la Naturaleza el que yo quiero representar en mi obra pictórica y con el que, por el momento, quiero sentirme identificada. Mi forma de representar lo que soy, mujer y hombre, ser humano, es dedicando mi quehacer a lo que en realidad me aporta todo el significado artístico que yo considero, la Naturaleza.

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

Como se puede observar en las últimas conclusiones expuestas dentro del discurso, esta "Tesis final de Master" es un proyecto completamente abierto, con el cual quiero seguir trabajando y al que le debo mucha más dedicación de la que ha tenido. No ha sido un año fácil, puesto que todos éramos novatos en este primer "Master en Producción Artística", pero el resultado ha sido positivo en cuanto a experiencia, tanto personal como artística. Hemos tenido la posibilidad de dedicar un año completo a nuestros intereses y sobretodo iniciar un nuevo camino más allá de las puertas de la facultad, un camino que podría marcar la ruta de una futura tesis doctoral o proyecto artístico profesional.

Sin duda este trabajo ha significado para mi carrera un nuevo paso hacia la especialización, me parece interesante este tema de investigación sobre la mujer artista contemporánea, el papel que ésta desarrolla en otro tipo de ámbitos o disciplinas y sobretodo lo que todos estos contenidos pueden aportar, desde la distancia, a mi proyecto pictórico.

No ha sido nunca mi intención vincular mi trabajo con este tema aprovechando su momento de actualidad, era algo que realmente me preocupaba, observar de que forma funcionaba este círculo, de donde venía y sobretodo hasta donde iba a llegar. Todo ha funcionado como una ruta en espiral. Empecé buscando monografías de artistas que habían llegado al reconocimiento artístico, una artista me llevó a otra y después de analizar sus obras me di cuenta de que algo fallaba o faltaba, no me encontré con lo que pensaba encontrarme, nuevos referentes pictóricos visuales. Terminé el proceso de búsqueda con un listado de casi 200 artistas, de las cuales la mayoría fomentaban su discurso de la misma forma y con la misma intención. Era un sinfín de justificaciones, en ocasiones contradictorias con las que para nada me sentía identificada, así pues decidí que esto es con lo que iba a trabajar. Seguí indagando entre contenidos feministas, tanto artísticos como filosóficos (contrastando pensamientos), para situarme en la otra parte de la balanza y desde allí y con contenidos y objetivos mucho más pequeños y humildes desarrollar la tesis que con estas palabras concluyo.

"Naturaleza en frasco": La mujer artista contemporánea. Cuerpo y Naturaleza. Master en producción artística. 2006-2007.

- AMORÓS, Celia. "La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... para las luchas de las mujeres", Madrid, Editorial Cátedra, 2005.
- ANA MENDIETA: MOURE, Gloria, Barcelona, Ediciones Polígrafa, 1996.
- o ANA MENDIETA: RUIDO, María, Madrid, Nerea, 2002.
- ANA MENDIETA: Earth Body: Sculpture and performances, 1972-1985: (Whitney Museum of American Art, New York, July 1-September 9, 2004; Hirshorn Museum and Sculpture Garden, Washington DC, October 14, 2004-January 15, 2006) / Olga M. Viso; with essays by Guy Brett, Julia P. Herzberg, Chrissie Iles; chronology by Laura Roulet (2004).
- ANA MENDIETA: a retrospective: (November 20, 1987-January 24, 1988) The New Museum of Contemporary Art, New York/Guest Curators, Petra Barreras del Río, John Perreault (1987).
- ANA MENDIETA: the Silueta Series, 1973-1980: (exhibition from December 5, 1991- January 11, 1992), Galerie Lelong, New York/Text by Mary Jane Jacob (1992).
- ANA MENDIETA: Centro Galego de Arte Contemporáneo, Santiago de Compostela, 23 julio-13 octubre, 1996; Kunsthalle Düsseldorf, Dússeldorf, 31 octubre-29 diciembre, 1996; Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 21 enero-10 marzo, 1997.../ (comisaría, Gloria Moure), 1996.
- ANDERS, Günther, "Nosotros, los hijos de Eichmann", Barcelona, Paidós, 2001.
- AZNAR, Sagrario, "El arte de acción", San Sebastián, Editorial Nerea,
 2006.
- BAUMAN, Zygmunt, "Modernidad y Holocausto", Toledo, Sequitur,
 1997.
- BORNAY, Ertika. "La cabellera femenina". (Un diálogo entre poesía y pintura), Madrid, Cátedra, 1994.

- CHADWICK, Whitney. "Mujer, arte y sociedad", Barcelona, Editorial Destino, 1993.
- CHENG, François. "Vacío y plenitud", Madrid, Ediciones Siruela,
 2004.
- COMBALIA, Victoria. "Amazonas con pincel", Barcelona, Editorial Destino, 2007.
- o DE BEAUVOIR, Simone. "El segundo sexo", Madrid, Cátedra, 2005.
- DE DIEGO, Estrella, "La mujer y la pintura del XIX español", Madrid Ediciones Cátedra, 1987.
- FOUCAULT, Michel. "Sobre la Ilustración", Madrid, Editorial Tecnos,
 2003.
- HUSSERL, Edmund. "La filosofía en la crisis de la humanidad europea". "Invitación a la fenomenología", Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, capítulo II, 1992.
- KANT, Immanuel. "Respuesta a la pregunta: ¿Qué es Ilustración?" en
 AA.VV. "¿Qué es la Ilustración?", Madrid, Editorial Tecnos, 1993.
- KISS KISS BANG BANG: 45 AÑOS DE ARTE Y FEMINISMO.
 Catálogo exposición. Fundación Museo Bellas Arte de Bilbao, 2007.
- MARTÍNEZ-COLLADO, Ana. "Tendencias: perspectivas feministas en el arte actual". Ad Hoc Serie Ensayos, Murcia, 2005.
- NEAD, Lynda. "El desnudo femenino", Madrid, Editorial Tecnos, capítulo IV, 2000.
- OSBORNE, Raquel, "La construcción sexual de la realidad", Madrid,
 Cátedra, 2002.
- PÉREZ, David. "Femenino plural: reflexiones desde la diversidad",
 Valencia. Generalitat Valenciana, 1996.
- o RILKE, Rainer María. "Cartas a un joven poeta", Madrid, Alianza Editorial, 2005.
- o ROSSET, Clement. "La antinaturalaza", Madrid, Taurus, 1974.
- SCHOPENHAUER, Arthur. "El amor, las mujeres y la muerte", Chile,
 Edaf, 2005.

- SERRANO DE HARO, Amparo." Mujeres en el Arte. Espejo y realidad", Barcelona, Plaza & Janés Editores, 2000.
- SONTAG, Susan. "Ante el dolor de los demás", Madrid, Santillana,
 2004.
- STOICHITA, Víctor I. "Breve historia de la sombra", Madrid, Ediciones
 Siruela, 1999.
- VAL CUBERO, Alejandra. "La percepción social del desnudo femenino en el arte (siglos XVI y XIX): pintura, mujer y sociedad (2003)". Minerva Ediciones, S.A., 2003.
- WILDE, Oscar. "La decadencia de la mentira", Madrid, Ediciones
 Siruela, 2000.
- WOLLSTONECRAFT Mary. "Vindicación de los derechos de la mujer", Madrid, Cátedra, 1994.
- ZAMORA, Lorena. "El desnudo femenino. Una visión de lo propio",
 México, CONACULTA INBA CENIDIAP, 2000.

...a Rosa Martínez-Artero,

José Saborit, Alberto Gálvez, Chema López,

Pepe Romero, Ricardo Forriols, Carmen Grau,

Marina Pastor...,

a Ramón Gil y Willy Ramos,

a David, Xavi, Ángel, Marta, Diego, María, Kiko, Yolanda...,

a Amparo Vidal, Pepe Martínez, Jose, David y Silvia,

a Andreu...