

TFG

TRANSMUTANDO.

ROLES DE GÉNERO EN LA MITOLOGÍA GRIEGA Y SU
INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD OCCIDENTAL.

Presentado por Beatriz Sáiz Pérez

Tutora: Elena Edith Monleón Pradas

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2020-2021

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

El proyecto *Transmutando* propone una visión personal y desde la perspectiva de género de la mitología griega. En especial, el análisis se centra en el papel de la diosa Atenea.

Los mitos contribuirán como discurso al mantenimiento de los valores patriarcales y al reparto de los roles de género. Además, en ellos se destaca el papel dominante del hombre frente a la mujer. Como consecuencia, podemos observar cómo todos estos mensajes acaban interiorizados en la sociedad.

Esto nos permite reflexionar sobre el origen de nuestras mentalidades y cómo todavía todos estos mensajes se pueden ver reflejados en la población. Precisamente, el análisis de la figura de Atenea dentro de la mitología nos permite comprender la realidad de nuestro entorno y desconfigurar aquellos roles de género establecidos, lo que facilita impulsar el cambio hacia la igualdad.

El objetivo principal del proyecto es la creación de una escultura compuesta por 7 moldes de escayola superpuestos unos encima de otros de manera vertical. En ellos queda representada la imagen de Atenea y, debajo de ella, la imagen de 3 hombres y 3 mujeres. El conjunto queda unido por los bebederos que presentan los moldes. Es así como queda simbolizado el papel de la diosa Atenea como una influencia en la desmitificación de los roles de género. El mensaje va calando en todos aquellos moldes creados por la sociedad llenos de estereotipos sobre las mujeres y los hombres. Mediante este proyecto pretendemos contribuir a la construcción de un futuro más justo e igualitario.

PALABRAS CLAVE

Feminismo, patriarcado, mitología, mujer, género.

ABSTRACT

The *Transmuting* project proposes a personal vision and from the gender perspective of Greek mythology. In particular, the analysis focuses on the role of the goddess Athena.

Myths will contribute as discourse to the preservation of patriarchal values and the distribution of gender roles. Furthermore, they emphasise the dominant role of men over women. As a consequence, we can observe how all these messages end up being internalised in society. This permits us to reflect on the origin of our mentalities and how all these messages can still be reflected in the population.

Precisely, the analysis of the figure of Athena within mythology allows us to understand the reality of our environment and to deconfigure those established gender roles, which makes it easier to drive change towards equality.

The main purpose of the project is the creation of a sculpture made up of 7 plaster moulds superimposed one on top of the other vertically. In them, the image of Athena is represented and, below her, the image of 3 men and 3 women. The set is held together by the troughs in the moulds. This is how the role of the goddess Athena is symbolised as an influence in the demystification of gender roles. The message is leaving a mark on all those moulds created by society full of stereotypes about women and men. Through this project we aim to contribute to the construction of a fairer and more egalitarian future.

KEYWORDS

Feminism, patriarchy, mythology, women, gender.

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría agradecer a Elena Edith Monleón Pradas por dirigirme el trabajo. Agradezco, además, a mi familia, en especial a mis padres y a mi prima, por apoyarme en cada proceso de este proyecto. También quiero dar las gracias a mis amigas por estar ahí siempre.

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	8
2.1 OBJETIVOS GENERALES	8
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
2.3 METODOLOGÍA DE PROYECTO	8
3. MARCO TEÓRICO	10
3.1 EL FEMINISMO Y EL PATRIARCADO	10
3.1.1 Definición de conceptos	10
3.2 LA MUJER EN LA MITOLOGÍA GRIEGA: ATENEA	12
3.2.1 Mujer como sujeto pasivo	12
3.2.2 Roles de género	13
3.2.3 La sexualidad y la virginidad	14
3.2.4 El mandato y el poder	15
3.3 LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO JUSTICIA EN LA CULTURA OCCIDENTAL	17
3.4 REFERENTES	19
3.4.1 CRISTINA LUCAS	19
3.4.2 RACHEL WHITEREAD	21
4. PRÁCTICA ARTÍSTICA	22
4.1 PREPRODUCCIÓN	22
4.1.1 PROCESOS CREATIVOS PREVIOS	22
4.1.2 IDEA	24
4.1.3 PLANIFICACIÓN	25
4.2 PRODUCCIÓN	26
4.2.2 PROCESO CREATIVO	26
4.2.3 RESULTADOS: ESCULTURA	30
5. CONCLUSIONES	33
6. BIBLIOGRAFÍA	35
7. ÍNDICE DE IMÁGENES	37

Fig. 1. DE BEAUVOIR, S. (1955)

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, los roles de género han ido cambiando y rompiendo todos aquellos estereotipos a los que se hallaban ligados. Podemos observar cómo en el libro *El segundo sexo*, ya se formulaba una reflexión sobre qué era el género. La autora nos deja la siguiente frase “No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, económico, define la imagen que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana” (De Beauvoir 1949, 371).

Se puede apreciar cómo la filósofa transmite que ninguna identidad de género está justificada como un hecho natural, sino todo lo contrario, que se adquiere a través de la educación, los roles atribuidos, y al hecho de vivir en sociedad. Es por todo ello, que se desarrollan movimientos políticos y sociales como el feminismo, en los que se lucha por una igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que lejos de considerarse hembrismo, se trata de un acto que aboga por la democracia, la justicia y la libertad para así poder obtener una sociedad justa en la que no se realicen distinciones de género, defendiendo que la femineidad no se ubique en un lugar de inferioridad respecto a la masculinidad, y a partir de dicha comprensión se puedan crear una sociedad más equitativa.

Por esa razón, *Transmutando. Roles de género en la mitología griega y su influencia en la sociedad occidental*, se trata de un proyecto de final de grado de la Facultat de Belles Arts, en la Universitat Politècnica de València, el cual plantea una reflexión desde la perspectiva de género y a través de la escultura, sobre el papel que desarrollan los roles de género en la mitología griega, destacando el papel de la diosa Atenea.

Este TFG trata precisamente sobre toda esta serie de normas sociales y comportamentales, generalmente consideradas como apropiadas para los hombres y las mujeres, en función de la construcción social que se tiene de la masculinidad y femineidad. Estas se pueden seguir viendo reflejadas en la cultura occidental en diferente medida, a pesar del paso de los años y la gran evolución de la sociedad en la actualidad. De igual manera, obtener una visión con perspectiva de género sobre los mitos nos permite reflexionar sobre el origen de nuestras mentalidades y como todavía se pueden ver reflejados en nuestra sociedad contemporánea todos estos comportamientos de carácter patriarcal.

Por lo tanto, esto nos ayuda a comprender la realidad de nuestro entorno, lo que facilita impulsar el cambio hacia la igualdad.

Con todo ello, la fabricación de esta escultura y el desarrollo de este proyecto, a través del uso del concepto de molde, pretende destacar el papel

de Atenea, reconocida por ser la diosa de la guerra, la civilización, sabiduría, estrategia en combate, de las ciencias, de la justicia y de la habilidad, y resaltar la importancia que obtiene por ser gran referente e inspiración en la cultura occidental sobre la deconstrucción de los roles de género, la igualdad y la justicia.

A continuación presentaremos los objetivos generales y específicos y la metodología del proyecto, después de lo cual, el marco teórico y los referentes con los que el trabajo se nutre, de manera formal y conceptual.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1 OBJETIVOS GENERALES

-Hacer una lectura de la mitología griega desde la perspectiva de género.

-Realizar una comparación entre la mitología griega y la sociedad contemporánea incluyendo sus similitudes en el mantenimiento de los roles de género y sistema patriarcal.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Reflexionar sobre los mecanismos de poder patriarcal a través de los textos e imágenes.

-Generar una reflexión sobre la sociedad en la que habitamos y el impacto y la pervivencia de los roles de género.

-Adquirir y ampliar nuevos conocimientos sobre el feminismo.

-Dar visibilidad a las actitudes machistas que perviven en la sociedad y están establecidas, para así poder detectarlas y evitarlas.

- Mejorar las competencias pertenecientes a la escultura y la fabricación de moldes.

-Realizar una producción artística inédita y original centrada en nuestro tema de trabajo.

-Aportar una reflexión contemporánea y con perspectiva de género a la mitología griega desde el campo de la escultura.

2.3 METODOLOGÍA DE PROYECTO

Una de las metodologías utilizadas es la cualitativa. Acorde a las pautas del manual de la Universidad de Jaén, nos encontramos las palabras de Taylor y Bogdan (1984) “el objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven”¹ (Universidad de Jaén, párr. 1).

---

1. Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1984). La observación participante en el campo. *Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados*. Barcelona: Paidós Ibérica.

Las características básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva emic o del interior del fenómeno a estudiar de manera integral o completa. El proceso de indagación es inductivo y el investigador interactúa con los participantes y con los datos, busca respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social, cómo se crea y cómo da significado a la vida humana.²

Por consiguiente, la técnica de investigación empleada ha sido la técnica documental, cuyo objetivo es la elaboración de un marco teórico mediante la recolección de datos con un orden lógico, lo que permite encontrar hechos que sucedieron tiempo atrás, encontrar fuentes de investigación y elaborar instrumentos de investigación.³

Se ha realizado mediante la búsqueda en libros, tesis, trabajos de fin de grado, bases de datos, páginas web, revistas, periódicos y catálogos.

Junto a la metodología mencionada anteriormente, también se encuentra la metodología de la praxis artística. Conviene enfatizar de manera escueta que respecto a la parte de producción artística, una de las claves para el desarrollo de la obra final, se debe en gran parte a la experiencia adquirida en proyectos anteriores. Especialmente nos gustaría destacar una obra de la misma temática, en la que encontramos un análisis y un estudio previo del argumento a través del video y la instalación.

A causa del estudio al que se hace referencia, se produce una síntesis del tema a tratar. Gracias a ello, se llega a la creación del proyecto final de grado, en el que producimos una escultura a partir de diferentes procedimientos escultóricos, formando así una única pieza que se fundamenta en la técnica de la fabricación de moldes.

Cronológicamente, se inicia la obra escultórica en febrero de 2021 durante la asignatura de *Técnicas de reproducción escultórica*, en la Universitat Politècnica de València, y finalizando en junio de 2021.

---

2. Universidad de Jaén (2021). *Metodología cualitativa*. Recuperado el 1 de junio 2021, de http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/enfo_cuali.html

3. QuestionPro (2021). *¿Qué es la documentación documental?* Recuperado el 1 de junio 2021, de <https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-documental/>

3. MARCO TEÓRICO

3.1 EL FEMINISMO Y EL PATRIARCADO

3.1.1 Definición de conceptos

Para abordar mejor el tema que vamos a tratar a continuación, primero hay que explicar una serie de definiciones sobre algunos de los términos que se van a mencionar más tarde.

Principalmente, conviene dejar claro qué es el género. De acuerdo con Romo Reza, S. y Papadimitriu Cámara, G.,

mujeres y hombres tenemos características fisiológicas y sexuales distintas. Esto adquiere el nombre a lo que denominamos “sexo”. Precisamente, nos diferenciamos porque cada sociedad, cada cultura, ha desarrollado una valoración y un significado distinto en torno a esas diferencias de sexo y ha elaborado ideas, concepciones y prácticas acerca del ser hombre y ser mujer. Este conjunto de características y normas sociales, económicas, políticas, culturales, psicológicas, jurídicas, asignadas a cada sexo diferencialmente y de acuerdo a un orden preestablecido, es lo que se llama “género”

(Romo, S. y Papadimitriu, G. 2004, 50-51).

Resulta necesario reflexionar, sobre cómo la sociedad termina siendo condicionada en su comportamiento por el hecho de ser hombre o mujer. Todo ello, queda limitado por sus características fisiológicas. Finalmente, obtenemos una cultura donde por esa diferenciación de sexos y géneros, los hombres se encuentran en una posición de dominación y las mujeres de subordinación. De este modo, termina siendo una situación de completa desigualdad.

Después de lo cual, ya podemos empezar a definir los términos feminismo y patriarcado.

En primer lugar, cabe mencionar cómo en el libro *Feminismo para principiantes*, la autora afirma que

el feminismo es una teoría y práctica política articulada por mujeres que, tras analizar la realidad en la que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad. Además de ser una teoría política y una práctica social, la práctica y reflexión feminista conllevan también una ética y una forma de estar en el mundo. La toma de conciencia feminista cambia, inevitablemente, la vida de cada una de las mujeres que se acercan a el (Nuria Varela 2005, 10).

Podemos entender a partir de las anteriores declaraciones, cómo el feminismo parte de la toma de consciencia. Después de identificar cuál es el problema, es cuando se pueden llegar a producir los cambios en las relaciones

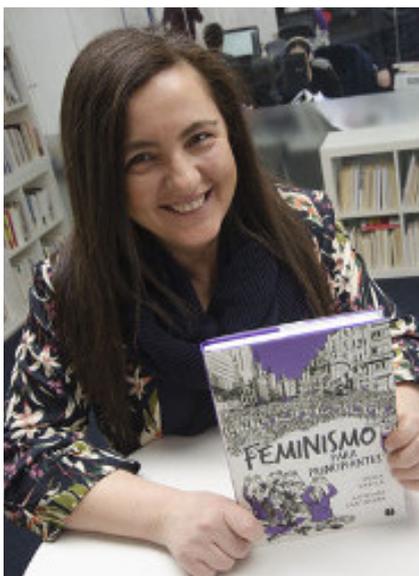

Fig. 2. VARELA, N. (2018) con su libro *Feminismo para principiantes*.

Fig. 3. FIRESTONE, S. (1970)

de poder entre hombres y mujeres, y así poder obtener un progreso en la sociedad hacia una búsqueda de igualdad entre ambos sexos.

Dentro del feminismo, nos encontramos con una corriente llamada feminismo radical. El feminismo radical norteamericano se desarrolló entre los años 1967 y 1975. Los fundamentos teóricos de este movimiento son dos obras muy relevantes: *Política sexual* de Kate Millet y *La dialéctica de la sexualidad* de Sulamith Firestone, publicadas en el año 1970. Armadas de las herramientas teóricas del marxismo, el psicoanálisis y el anticolonialismo, estas obras acuñaron conceptos fundamentales para el análisis feminista como el de patriarcado, género y casta sexual.⁴ Es por todo ello, que esta corriente del feminismo sostiene que la base de la desigualdad está en el patriarcado.

Una de las aportaciones más significativas del movimiento feminista radical fue la organización en grupos de autoconciencia. Esta práctica comenzó en el *New York Radical Women* (1967), y fue Sarachild quien le dio el nombre de *consciousness-raising*. Consistía en que cada mujer del grupo explicase las formas en que experimentaba y sentía su opresión. El propósito de estos grupos era “despertar la conciencia latente que... todas las mujeres tenemos sobre nuestra opresión”, para propiciar “la reinterpretación política de la propia vida” y poner las bases para su transformación.⁵

Fig. 4. National Organization Of Women (1966)

Las reivindicaciones del feminismo radical son: la eliminación de la supremacía masculina en todos los contextos sociales y económicos, el abolicionismo de la prostitución, el abolicionismo de la pornografía, el abolicionismo de la gestación subrogada y por último, la abolición del género.

En segundo lugar, definiremos qué es el patriarcado. Históricamente el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en la que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio, del que formaban parte los hijos e hijas, la esposa, las personas esclavas y los bienes. Gerda Lerner (1986) lo ha definido en sentido amplio, como “la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y

4. De Miguel, A. *Los Feminismos a través de la historia. Capítulo III. Mujeres en Red* Recuperado el 8 de junio 2021, de <https://www.mujeresenred.net/historia-feminismo3.html>

5. De Miguel, A. *Los Feminismos a través de la historia. Capítulo III. Mujeres en Red* Recuperado el 8 de junio 2021, de <https://www.mujeresenred.net/historia-feminismo3.html>

niños/as de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general".⁶ Todo ello deja una clara subordinación de las mujeres frente a los hombres, y por tanto una desigualdad social, política, judicial y económica.

Por último, también cabe subrayar cómo esta idea de dominio y liderazgo por parte de los hombres ha implantado, simultáneamente, un orden simbólico mediante los mitos y la religión, que reproducirán aquella superioridad como única estructura posible.⁷

3.2 LA MUJER EN LA MITOLOGÍA GRIEGA: ATENEA

3.2.1 La mujer como sujeto pasivo

Antes que nada, cabe destacar que en la sociedad de la Antigua Grecia se hallaban arraigados a unos valores fundamentales. Estos valores resultaban primordiales en el mantenimiento de las condiciones ideológicas y de poder, en las que se debía encontrar dirigida y liderada la sociedad griega.

Estos valores no aparecían en toda la colectividad, sino que se atribuían únicamente a los hombres, dejando de lado a las mujeres. Si estos hubiesen sido igualitarios hoy en día, no podríamos hablar de lo que comúnmente se conoce como las diferencias de género y todos los estereotipos que esto conlleva.

En efecto, esta construcción fue progresiva y no ocurrió de un momento a otro. Eso quiere decir, que para ello se necesitaba un elemento principal: el poder. Todos aquellos pensamientos patriarcales salieron a la luz a través de historias en las que se recogía la información que interesaba a determinado sector de la sociedad. Dejando en un segundo plano, en la invisibilidad y recluida a la mujer.

Del mismo modo, hay que destacar aquello que dice la docente y filóloga Joana Zaragoza Gras, "la propia mitología, fue creada por los hombres para establecer las bases patriarcales, es la que explica que lo femenino está vinculado al mal" (Zaragoza, J. 2007, 11)

También, cabe destacar que cada uno de los mitos fueron creados a partir del pensamiento y personalidad de cada uno de sus autores. Encontrando así, diferentes puntos de vista entre ellos.

El objetivo de negar lo femenino era tan notorio que dentro de la mitología griega se llegó incluso a negar aquello que le es connatural a las mujeres, el parto. Un claro ejemplo es el nacimiento de Atenea, en el que se le atribuye la responsabilidad únicamente a su padre Zeus. Debido a que tras devorar el dios a su mujer Metis, se produce el nacimiento de Atenea a partir de la cabeza de Zeus.

---

6. Fontenla, M. ¿Qué es el patriarcado?. Mujeres en Red Recuperado el 8 de junio 2021, de <https://www.mujeresenred.net/spip.php?article1396>

7. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). ¿Guía para Elaborar Planes Locales de Igualdad. Recuperado el 7 de marzo 2021, de <http://femp.es/files/566-182-archivo/Guia%20elaboracion%20Planes%20Locales%20Igualdad.pdf>

El papel de Metis, su madre, queda completamente omitido por la única presencia de su padre. Olvidando que Metis es la diosa de la razón práctica y arrebatando así todo su valor. Zeus se atribuye el hecho de parir y dotar a Atenea de sus virtudes, la inteligencia y la razón, a través de su parto simbólico. Desde un discurso patriarcal, Atenea por el hecho de no haber nacido a partir de una mujer no responde a la feminidad instituida, justificando así su discrepancia en la mitología griega con la feminidad establecida en la Antigua Grecia.

Fig. 5. ANTOINE HOUASSE, R. (1688) *Nacimiento de Atenea*

En resumen, podemos decir que el mito encierra una serie de relaciones de poder y de dominación masculina encarnadas por la figura patriarcal de Zeus y ejercidas sobre Atenea. Este dios muestra su temor ante la idea de que alguien pudiese acabar con su poder, destronándole.⁸

3.2.2 Roles de género

Los mitos son sumamente antiguos, careciendo de fecha conocida. Todos ellos fueron recogidos a partir de la tradición oral. Obtienen una gran importancia por todas aquellas construcciones de género y culturales que se respaldan tras ellos.

Hay que tener en cuenta que se realizan en un determinado marco histórico, donde la sociedad tiene poco poder en sus vidas y las personas necesitan sentir que forman parte de un mismo colectivo.

Es muy importante analizar y reflexionar sobre todos estos mitos desde la perspectiva de género, para así, recapacitar sobre todas aquellas construcciones que aún se pueden observar en la sociedad occidental contemporánea. Precisamente, todas estas construcciones en la mitología griega, se ven reforzadas desde un punto de vista androcéntrico y patriarcal.

8. Aizard Crerezo, N. (2013) *Construcciones y estereotipos de feminidad reforzados a partir de la mitología clásica: el caso de Afrodita, Hera y Atenea. [Trabajo final de máster]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. <https://www.ucm.es/data/cont/docs/329-2013-12-17-TFM%20Dunia%20Alzaerdpdf.pdf>*

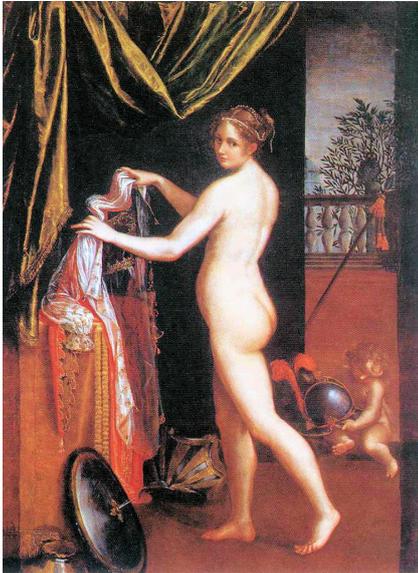

Fig. 6. FONTANA, L. (1613) *Atenea*

Gracias a deconstruir mitos desde la perspectiva feminista, los roles impuestos en la identidad femenina son cuestionados a partir del papel de las diosas olímpicas, mostrando una actitud emancipadora en las mujeres y perpetuando la igualdad social.

Atenea rompe con los roles de género establecidos donde queda claro que lo “femenino” y lo “masculino” no son hechos naturales o biológicos, sino construcciones culturales. Y ello ocurre debido a que el género se entiende como todas las normas, obligaciones, comportamientos, pensamientos, capacidades y hasta carácter que se han exigido que tuvieran las mujeres por ser biológicamente mujeres.⁹ La diosa termina con todos aquellos ideales a través de su comportamiento y de sus acciones. Podemos apreciar en multitud de mitos cómo Atenea es venerada entre otras muchas cosas, por ser la diosa de la estrategia, la sabiduría y el poder. Todo ello suele ser considerado masculino y completamente desvinculado a la mujer. Es por todo ello, que Atenea se convierte en una imagen para la desmitificación en la construcción de roles de género.

Sin embargo, desde la visión patriarcal, al colocar a Atenea en el ámbito privado de las labores de costura, determinaba su identidad como mujer. Establecer a Atenea en el hogar es una estrategia para poder compensar el gran poder de la diosa, y así justificar que aún con ese mando, sigue los roles establecidos de feminidad en las mujeres.

3.2.2 La sexualidad y la virginidad

La virginidad era uno de los grandes requisitos de la feminidad en las mujeres. La pureza de llegar al matrimonio vírgenes era lo naturalmente requerido a toda mujer, además de dar por hecho que toda mujer está vinculada a ser madre.

En el discurso patriarcal, la virginidad asegura la monogamia de las mujeres. La mujer que estaba relacionada con la maternidad se consideraba algo bueno, asegurando las bases de la masculinidad al garantizar la exclusividad erótica y procreadora. Por ello, las mujeres poligámicas o infieles eran fuertemente discriminadas.

En la obra *Política Sexual*, Millet dice lo siguiente, “el dominio sexual, es tal vez la ideología más profundamente arraigada de nuestra cultura, por cristalizar en ella la ideología más elemental de poder. Ello se debe al carácter patriarcal de nuestra sociedad y de todas las civilizaciones históricas” (Kate Millet 1969, 175).

Fig. 7. MILLET, K. (1970)

9. Aizard Crerezo, N. (2013) *Construcciones y estereotipos de feminidad reforzados a partir de la mitología clásica: el caso de Afrodita, Hera y Atenea*. [Trabajo final de máster]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. <https://www.ucm.es/data/cont/docs/329-2013-12-17-TFM%20Dunia%20Alzaerdpdf.pdf>

Fig. 8. RUBENS, P. P. (1622-1625) *Himeneo en la boda por poderes de María de Medici con Enrique IV.*

Dentro de la mitología griega, nos encontramos con el dios Himeneo. Se le reconoce por formar parte del cortejo nupcial. En las sociedades griegas antes de ejercer el matrimonio se desarrolla un ritual que explica la investigadora Pilar González Serrano diciendo lo siguiente: “la joven esposa no era víctima de una violencia dolorosa, ya que todas las niñas, en torno a los diez años, sufrían un ritual de iniciación sexual en el santuario de Artemisa Brauronia”. El objetivo era la pérdida de la virginidad durante la celebración del Himeneo y que no fuera una “experiencia traumática”. Con ese fin, según la profesora de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, las niñas acudían vestidas de color azafrán a la conocida como arketia o “fiestas de la osa”. En esta ceremonia, una sacerdotisa vestida con piel de oso utilizaba un falo artificial, denominado olisbos, para ‘romper’ el himen de las iniciadas y facilitar así sus primeras relaciones conyugales.¹⁰

Concretamente, a través del dios Himeneo podemos observar oculto el gran mito que adquiere el himen. Detrás de él, se desarrollan multitud de suposiciones erróneas. A pesar de que varios estudios científicos han demostrado que mantener un himen intacto no está relacionado con la ausencia de las prácticas sexuales. Los mensajes que transmiten estos mitos sumamente antiguos, en los que se abordan ideologías acerca de la relación de la pureza con la conservación del himen y con él, de la virginidad, se siguen perpetuando en la actualidad.

Por lo tanto, la figura de Atenea es considerada una gran representante de la libertad e independencia sexual, junto a Afrodita. Atenea en la mitología clásica es definida como una mujer poderosa, inteligente y bella, siendo un deseo para todos los hombres, pero demostrando ser la dueña de su sexualidad. La virginidad de Atenea es un elemento muy importante ya que desde la perspectiva de género podemos interpretarlo como una emancipación sexual de las mujeres. Atenea junto a Afrodita fueron las únicas diosas que no sufrieron una violación.

3.2.3 El mandato y el poder

Para empezar, es conveniente dejar clara la definición de mito, citando que, el mito es una narración que contiene elementos simbólicos y cuya voluntad es explicar y adoctrinar. Se guarda en la memoria común de un pueblo y en él se basan las instituciones, que acuden al mito para dar mayor fuerza y credibilidad a lo que interesa que crea el pueblo. De este modo, el mito, en forma de narración épica, se convierte en el instrumento de la educación.¹¹

Fig. 9. KLIMT, G. (1898) *Atenea*

10. Gonzalez Serrano, P. *Himen, un dios convertido en mito*. Hipertextual. Recuperado el 10 de junio 2021, de <https://hipertextual.com/2016/03/himen>

11. Molas, M. F. , Guerra, S. L. , Huntingford. E. A. , Zaragoza. J. G. (2007) *La violencia de género en la antigüedad* - Instituto de la Mujer. Recuperado el 7 de marzo 2021, de <https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/estudios/serieEstudios/docs/violenciaGeneroAntiguedad.pdf>

Fig. 10. BLONDEL, M. J. (1822) *La disputa de Atenea con Poseidón delante de los Olímpicos*.

Por consiguiente, también es preciso señalar que a lo largo de la mitología griega las decisiones de la mujer, en multitud de ocasiones, se relacionan con finales catastróficos. Por tal motivo, todo apremia a la dominación masculina, desarrollando una sensación de culpa en las mujeres cuando obtienen el poder. Podemos agregar que los métodos para ello es relacionar sus decisiones siempre con un terrible desenlace, y convertirlo todo en un conflicto para los hombres.

Pero, desde la perspectiva de género podemos observar como una de las representantes de la mitología griega que acaba con este patrón de conducta e ideales patriarcales sobre la falta de capacidad que tienen las mujeres para tener poder y control es Atenea. Podemos agregar, que Atenea es considerada la diosa de la sabiduría, inteligencia, justicia, artesanía, industria y de la guerra. Además, es la máxima representante del pensamiento racional y de la inteligencia sobre el instinto.

Uno de los claros ejemplos que demuestra todo ello, es el mito sobre la fundación de Atenas. En él, se cuenta cómo Atenea enfrentándose a Poseidón por el puesto de ser el elegido como patrón, consiguió el control del Ática. En este mito, hace una demostración de sus habilidades en un concurso, después de que Poseidón decidió conceder una fuente de agua salada a los habitantes y provocase una inundación. Atenea en cambio, otorga al pueblo un olivo que se trata de un símbolo que representa la vida, junto a la fertilidad y la agricultura. Lo que le supone su victoria en el enfrentamiento y en consecuencia, su nombramiento como patrona de Atenas.

Fig. 11. Propuesta de reconstrucción del frontón occidental en el Museo de la Acrópolis de Atenas. *Disputa entre Atenea y Poseidón por Atenas y el Ática*.

A partir del siglo VII aC, la comunidad política griega decide excluir de la sociedad y de todo acto a las mujeres y los esclavos. Ahora no tan solo la mitología mandaba un mensaje patriarcal a la sociedad, sino que los gobernantes fueron los que empezaron a restringir a las mujeres basándose en ideas que apoyan filósofos como Aristóteles “el esclavo está absolutamente privado de voluntad; la mujer la tiene, pero subordinada; el niño sólo la tiene incompleta”.¹²

12. Azcárate, P. (1873) *La Política*. Obra de Aristóteles. Páginas 38-42. Recuperado el 15 de marzo 2021 de <https://www.filosofia.org/cla/ari/azc03038.htm>

Todo ello sustituye a los mitos por las leyes. Lo que facilita a la sociedad la marginación de la mujer y la superposición del hombre, a través de leyes que deben ser cumplidas.

Las mujeres terminaron siendo consideradas mediante la violencia simbólica, incapaces de hacer uso de la política y su ciudadanía, además de ignorantes y débiles.

3.3 LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO JUSTICIA EN LA CULTURA OCCIDENTAL

La decisión de elegir la cultura occidental, dejando de lado el resto y ateniéndose al hecho de lo que ello implica, y a su vez dejando de lado otros testimonios igualmente válidos para el feminismo son una decisión justificada y meditada por los siguientes motivos. Uno de ellos es, que a pesar de que el proyecto se trate de una reivindicación a nivel colectivo, la autora, al pertenecer a esta cultura manifiesta parte del hecho de la experiencia personal, y a la experiencia que aún se mantiene vigente en esta cultura. También aclarar, que no se trata de una explicación de un periodo histórico exhaustivo, sino, que se basa en una recopilación de diferentes datos en los que se relata la imagen a nivel general que hay de la mujer y la igualdad de género a lo largo de la historia.

En primer lugar, entendemos que justicia e igualdad son dos conceptos que están relacionados y con todo ello, podemos decir que van unidos. Asimismo, el concepto de derecho puede definirse como un término objetivo y libre de ideología, pero no hay que olvidar que también se trata de una serie de decisiones en las que se desarrolla una reflexión donde se valora lo que se determina justo o injusto.

Del mismo modo, como cita Mijancos, el filósofo del derecho Herbert Lionel Adolphus Hart (1961) dice que “es necesario un contenido mínimo de Derecho natural, que consiste en la aceptación de una serie de verdades obvias aceptadas por la sociedad” (Mijancos Gurruchaga, L. 4). Esta afirmación resulta contradictoria, debido a que todo se muestra extremadamente relativo y plagado de interpretación subjetiva. Lo que lo aleja de la definición principal del concepto de derecho y su objetividad, y conlleva a un análisis de cómo la sociedad carece de una falta de valores mínimos comunes. Lo que proporciona una desigualdad en la población, ya que cada individuo busca el beneficio propio sin ninguna referencia a justicia y con ello a la igualdad.

Todo ello, se puede extrapolar al concepto de igualdad de género, un derecho humano esencial mencionado en el artículo 2 de la declaración universal de derechos humanos que define que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna

de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.¹³

De igual manera, podemos decir que nuestra sociedad ha avanzado muchísimo en la igualdad de género, y mencionar todos los logros que hemos conseguido con el paso del tiempo. Todo ello resulta muy positivo y gratificante, pero no podemos olvidar que aún queda mucho camino que recorrer. Precisamente, en numerosas ocasiones todos aquellos derechos que prometen la igualdad no se cumplen en la práctica.

La desigualdad de género sigue presente, en la mayoría de casos por mecanismos no explícitos y ocultos que presentan una dificultad en su abatimiento. Ideas innatas que intentan inculcar diferencias radicales entre los géneros, para así obtener una posición beneficiosa en la que la distribución de tareas y poder social resulten ser injustos y desequilibrados. Esto provoca que algunas mujeres acepten su posición desigual a pesar de su gran capacidad y deseo por ocupar lugares en los que socialmente no se les otorga ningún derecho o reconocimiento. Un ejemplo, es cómo las mujeres al haber alcanzado un alto nivel académico y altos niveles de educación, nuestros méritos y redistribuciones siguen siendo inferiores que las de hombres con la misma formación. Podemos incluir también, cómo en ocasiones la mujer se llega a encontrar con una discriminación laboral por maternidad.

Además un ámbito en el que destaca notablemente la desigualdad de género, es en el reparto de tareas del hogar, ejercidas en gran porcentaje por mujeres. Estas labores no otorgan un beneficio económico, pero sí un gran desgaste físico y mental.

Ante todo, hay que resaltar el progreso y cómo las nuevas generaciones de mujeres que comparten infinidad de espacios en prácticamente todos los contextos laborales con los hombres, desarrollan un gran papel en la lucha de la justicia de género. Con todo ello se demuestra cómo hombres y mujeres son capaces de desarrollar las mismas actividades y obtener las mismas cualidades. Lo que desmonta multitud de mitos y estereotipos sobre las diferencias de género.

Como dice Fernández Villanueva, profesora de psicología social, no debemos olvidar otro poderoso instrumento de progreso hacia la justicia y la igualdad: los relatos que las mujeres construimos sobre nosotras mismas, nuestra identidad, nuestro futuro, nuestra aportación a la sociedad. Defiende que hay que construir relatos, interpretaciones, libros, películas, que traspasen los viejos moldes y muestren las dimensiones verdaderas de las mujeres, sus capacidades objetivas, y las presenten en todos los espacios de poder, todas las actividades, todos los espacios de libertad, en relaciones igualitarias con los varones (Fernández Villanueva, C. 2016, 3).

---

13. Naciones Unidas. *La Declaración Universal de Derechos Humanos*. Recuperado el 13 de mayo 2021, de <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

3.4 REFERENTES

En el transcurso de mi formación académica, he podido obtener multitud de referentes que me han servido de gran ayuda para el desarrollo de la metodología de proyectos y también en el desarrollo discursivo de cada una de mis obras. Es por todo ello que quiero destacar a las siguientes artistas, Cristina Lucas y Rachel Whiteread, por toda la influencia a nivel discursivo y formal en la creación de mi trabajo.

3.4.1 CRISTINA LUCAS

Cristina Lucas (España, 1973) es una artista multidisciplinar y sus medios de expresión principalmente son el *performance* y el *happening*. Poco a poco, fue combinándolo con otros registros con una presencia menos efímera, como la pintura, la fotografía y el video. Todas sus acciones están estrechamente relacionadas con la perspectiva de género y el feminismo. En muchas de sus obras realiza una crítica hacia los mecanismos por los cuales las mujeres aparecen sometidas a estados patriarcales y relegadas a una vida de segunda relacionada con las actividades del hogar y lo privado.¹⁵

A continuación podemos comprender a través de las siguientes declaraciones de Cristina Lucas cómo la artista deja claro los temas que le preocupan y pretende captar en algunas de sus obras.

“A mí me preocupa mucho la situación en que se encuentra el ciudadano, cómo hemos cambiado de ser ciudadanos a consumidores, cuál es su participación dentro del Estado, las cuestiones políticas; me preocupa especialmente la situación de la mujer, cuál ha sido su camino hasta ser una ciudadana más, si es verdad que eso ya existe... o si es algo que todavía está en proceso. [...]”¹⁶

Una de las obras que quiero destacar, por la gran referencia que ha sido para la producción de mi proyecto es *Habla* (2008). Se trata de una *performance* realizada dentro de la exposición *Patriarcado*, en el Museo Thyssen-Bornemisza en 2018 y comisariada por Rocío de la Villa.

---

15. Arteinformando. *Cristina Lucas*. Recuperado el 15 de junio 2021, de <https://www.arteinformado.com/guia/f/cristina-lucas-6971>

16. Oral Memories (2013). *Entrevista a Cristina Lucas*. Recuperado el 15 de junio 2021, de <https://oralmemories.com/cristina-lucas/>

Fig. 12. LUCAS, C. (2008) Fotografía de la performance *Habla*.

La artista Cristina Lucas golpea la escultura del Moisés de Miguel Ángel, recordando la leyenda de la incisión que hizo el artista en la rodilla de la estatua una vez acabada, increpándola para que hablara. Moisés es el gran padre de las tres religiones monoteístas y patriarcales, en cuyas tradiciones se ha naturalizado la dominación masculina.¹⁷

La comisaria Rocio Villa, declara lo siguiente sobre *Habla* “El relato que queremos contar es complejo porque en el patriarcado nacemos y nos hemos educado todos. Tenemos que desandar el camino para abrazar un pensamiento y deseo de igualdad” (Villa, R. 2019, párr. 3)

Fig. 13. LUCAS, C. (2008) Fotografía de la performance *Habla*.

Cristina Lucas durante la presentación de la muestra defiende sus intenciones en la realización de su obra mencionando lo siguiente. “Me acuerdo muy bien de la necesidad que tenía de hacer este trabajo. Es un gesto que empezó Miguel Ángel y creí que había que insistir en ello. Fue difícil pero al final se dañó la estatua, al igual que entre todos podemos tirar cosas que han estado molestando y que molestan para construir un futuro mejor para todos” (Lucas, C. 2019, párr. 3).

Cómo se ha mostrado, Cristina Lucas aplica una perspectiva de género a la historia, partiendo de la leyenda. En ella, reflexiona sobre el papel del patriarcado en la sociedad. De igual manera, en mi obra *Atenea y la (de)construcción*, aplico una visión feminista en la que resalto el papel de la mujer en la mitología griega y hago una reflexión sobre la sociedad patriarcal en la que forma parte. Gracias a la aplicación de una perspectiva feminista en la historia, nos podemos encontrar figuras como la de Atenea.

La diosa convierte en toda una serie de incongruencias ese discurso patriarcal que considera que la mujer se debe mantener en un segundo plano y no tener capacidad de decisión sobre ella, demostrando a través de los mitos que se trata de una mujer que está capacitada para liderar y decidir por sí misma.

17. Mujeremprededora (2019). *Patriarcado, una exposición de las artistas Cristina Lucas y Eulàlia Valldosera*. Recuperado el 15 de junio 2021, de <https://www.mujeremprededora.net/patriarcado-exposicion-artistas-cristina-lucas-eulalia-valldosera/>

Fig. 14. WHITEREAD, R. (1990) Detalle de *Ghost*.

3.4.2 RACHEL WHITEREAD

Rachel Whiteread (Reino Unido, 1963) es una artista que centra su trabajo en la producción de esculturas. Las obras se caracterizan por ser moldes, con los que trata de hacer visible lo invisible. Whiteread se centra en captar el espacio negativo, el espacio inferior o el espacio de alrededor de los objetos cotidianos.

Precisamente, la zona que rodea y define un objeto es lo que vemos en sus esculturas. Se trata de una artista que analiza las áreas que describimos como fantasmales y que se localizan entre los objetos. La autora se encuentra en una constante búsqueda de transmitir la ausencia de la sustancia.

Podemos destacar que su enfoque abrió nuevos caminos, por la manera que tenía de representar en sus obras la idea conceptual de la ausencia. Incluso este nuevo enfoque se llegó a definir como una posición que quizás uno podría ver como casi anti-escultural. Además, sus esculturas tratan tanto del espacio psicológico como del espacio físico, incluso la autora cita que sus moldes obtienen “the residue of years and years of use” [el residuo de años y años de uso] (Brooks, X. 2007, párr. 4).

Una de las obras que cabe destacar es *Ghost* (1990), se trata de un proyecto en el que la artista realiza un molde de yeso en el interior de una sala victoriana de 269 x 355.5 x 317.5 cm. En *Ghost*, Rachel crea un objeto positivo del tamaño de una habitación a partir de un espacio negativo. Whiteread explica cómo “the viewer to become the wall” [el espectador se convierte en la pared] (National Gallery, párr. 1).

Fig. 15. WHITEREAD, R. (1990) *Ghost*.

La práctica notablemente constante de Whiteread de indexar espacios domésticos (habitaciones, escaleras, una casa), muebles (sillas, mesas) y contenedores (librerías, cajas de cartón) abre estos moldes de vida, como *Ghost*, a nuevas posibilidades. Al regresar constantemente a estas formas, el arte convincente de Whiteread finalmente da forma a una nueva conciencia de los fenómenos cambiantes de la vida cotidiana.¹⁸

18. National Gallery of art. Rachel Whiteread, *Ghost*. Recuperado el 6 de junio 2021, de <https://www.nga.gov/collection/art-object-page.131285.html>

Es por todo lo mencionado anteriormente, que el uso de los moldes como un elemento escultórico que realiza Rachel Whiteread en sus trabajos, es de gran inspiración en mi proyecto personal. La artista analiza el molde como un elemento que recoge el paso del tiempo, y rellena aquellos vacíos que pasaban desapercibido hasta que se ha destacado su forma. A través del uso de materiales como el yeso, el cemento, o la escayola, consigue otorgar a ese espacio olvidado, un gran peso y rigidez que estabiliza, llena y equilibra el espacio.

4. PRÁCTICA ARTÍSTICA

4.1. PREPRODUCCIÓN

4.1.1 PROCESOS CREATIVOS PREVIOS

Para la producción del proyecto final cabe resaltar los procesos creativos previos a su desarrollo. Gracias a ellos conseguí hacer una síntesis y análisis del tema a tratar, lo que permitió reforzar mi discurso. En los siguientes procedimientos también hice uso de diferentes métodos de producción artística, en los que finalmente encontré el que se amoldaba mejor a la obra final.

El primero de ellos es *Σύνδεση [Conexión]*. Se trata de una instalación con videoproyección en la que se realiza una reflexión desde la perspectiva de género de la función que hacen los mitos. Todo ello, se compara con el papel que ejercen los medios de comunicación en la sociedad occidental contemporánea.

Fig. 16. SAIZ PÉREZ, B. (2021) *Σύνδεση [Conexión]*.

Fig. 17. SAIZ PÉREZ, B. (2021) *Σύνδεση [Conexión]*. Captura del video.

La instalación está compuesta por un panel central de contrachapado, y dos pares de cortinas a cada lado de tul rígido. La obra mide 210 x 340 cm y se encontraba instalada en la sala de exposiciones *Project room A-2-11* de la Facultat de Belles Arts, en la Universitat Politècnica de València.

En ella podemos observar una imagen central de la diosa del matrimonio Hera. La figura se encuentra distorsionada con un efecto de glitch. De manera

Fig. 18. SAIZ PÉREZ, B. (2021) Σύνδεση [Conexión].

simultánea, se proyectan fragmentos de videos publicitarios y programas de televisión. En ellos, se puede ver como la imagen de la mujer termina siendo utilizada como un producto comercial. De esta manera reflexionamos sobre el papel de la mujer, tanto en los mitos como en los medios de comunicación. Ambos quedan relegados a un segundo plano, en el que normalmente se hace referencia como un reclamo sexual.

El segundo proyecto a mencionar es *Distopía*, donde se trata una producción pictórica compuesta de 4 cuadros. El tema a destacar es también un análisis desde la perspectiva feminista sobre los mitos. En ellos podemos observar la imagen de Zeus, el rey de los dioses y también el gran representante del patriarcado en la mitología griega.

Fig. 19. SAIZ PÉREZ, B. (2021) Σύνδεση [Conexión]. Captura del video.

Fig. 20. SAIZ PÉREZ, B. (2021) Patriarca.

Además, se encuentran las imágenes de Atenea y Hera, dos grandes figuras femeninas dentro de los mitos. Ambas representan dos papeles muy importantes en las deconstrucciones de género. Por un lado, Atenea hace referencia a la estrategia, a la sabiduría, a la justicia y a la habilidad. Todo ello, se tratan de atributos que se encontraban relacionados siempre a los hombres. En esta ocasión obtenemos una clara imagen sobre la igualdad de género, al ver todos estos atributos resaltados y reconocidos en una mujer. Así pues, queda denegado que la mujer sea un sujeto pasivo, cargo que le era normalmente concebido.

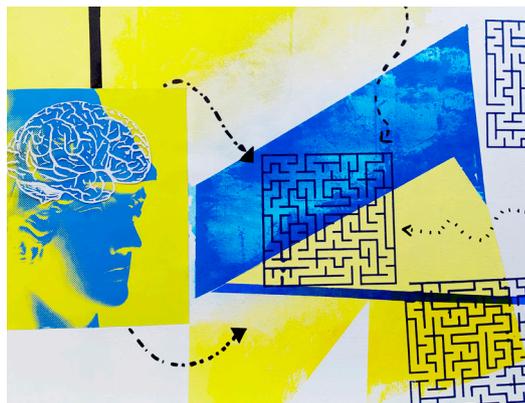

Fig. 21. SAIZ PÉREZ, B. (2021) Estrategia.

Por otro lado, encontramos la figura de Hera. A pesar de ser la diosa del matrimonio, Hera vive multitud de infidelidades durante su compromiso con Zeus. La infidelidad proveniente de los hombres queda normalizada, y con todo ello, Hera decide retirarse y poner fin a la relación. Desde la perspectiva de género cabe resaltar la actitud de Hera al manifestar su poder de decisión, y no obedecer a discursos patriarcales que la definen como una fracasada en su matrimonio.

Fig. 22. SAIZ PÉREZ, B. (2021) *Restableciendo*.

4.1.1 IDEA

Para el desarrollo de mi obra *Atenea y la (de)construcción*, parto del personaje de Atenea, diosa de la guerra, la civilización, sabiduría, estrategia en combate, de las ciencias, de la justicia y de la habilidad.

Fue una de las deidades más representadas en el arte griego y su simbología ejerció una profunda influencia sobre el propio pensamiento de aquella cultura, en especial en los conceptos relativos a la justicia, la sabiduría y la función social de la cultura y las artes, cuyos reflejos son perceptibles hasta nuestros días en todo el Occidente.¹⁹

Destaco de ella el papel que representa respecto a los roles de género, debido a que Atenea se trata de una de las figuras mitológicas que crea una ruptura con todas aquellas construcciones sociales sobre la masculinidad y la femineidad. Por todo lo mencionado anteriormente, al considerarse una de las deidades representativas de la justicia y la civilización, podemos relacionar su papel en la mitología griega como una gran referente en la justicia de género. Precisamente, en la búsqueda de la igualdad y la equidad. Se pueden ver ejemplos de ello en aquellos mitos en los que se nombra a la diosa desempeñando comportamientos o acciones que eran consideradas para hombres, y en los que las mujeres no formaban parte. Un ejemplo significativo es el mito de la fundación de Atenas, el cual he explicado anteriormente.

A través de este análisis me centro en el desarrollo artístico de mi obra, en el que parto del concepto del molde. Se trata de un recipiente o forma hueca donde se echa una sustancia líquida, que al solidificarse, toma la forma del mismo recipiente. Un elemento que pertenece a los moldes y cabe mencio-

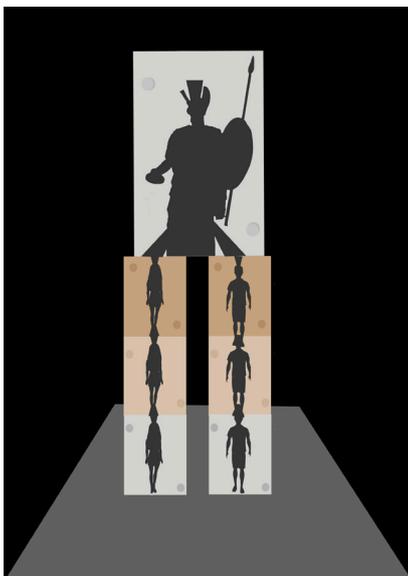

Fig. 23. Boceto *Atenea y la (de)construcción*. Sin resina.

19. WIKIPEDIA. *Atenea*. Recuperado el 1 de junio 2021, de <https://es.wikipedia.org/wiki/Atenea>

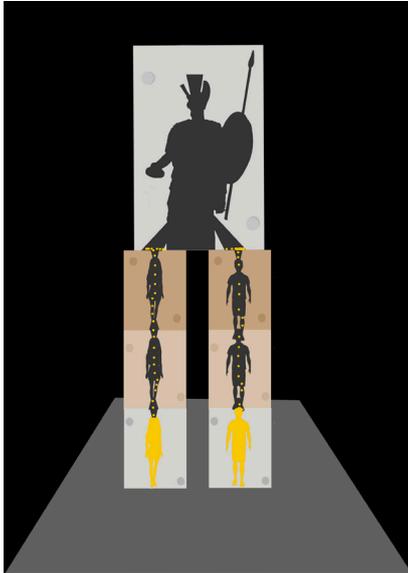

Fig. 24. Boceto Atenea y la (de)construcción. Con resina.

nar es el bebedero, donde se trata de aberturas que permiten la entrada del material de colada en la fase de reproducción.

Partiendo de todo el análisis anterior, concibo la ejecución de mi obra realizando una escultura compuesta por 7 moldes. Todos se encuentran colocados verticalmente y de manera equilibrada simulando estar apoyados sobre dos puntos de apoyo. Los moldes en primer lugar presentan la imagen de Atenea, la cual acaba conectada con representaciones de hombres y mujeres a través de los bebederos y la superposición de los moldes. En el acabado de los moldes se puede apreciar como dos presentan colores blancos haciendo referencia a lo nuevo. Y los 5 restantes en cambio tienen un acabado más desgastado, buscando plasmar el paso del tiempo debido a su desgaste. El motivo principal es reflexionar sobre el concepto planteado anteriormente, en el que se manifiesta como la figura de Atenea, gran referente en la justicia de género, canaliza de generación en generación de manera igualitaria para la construcción de un futuro igualitario.

4.1.2 PLANIFICACIÓN

El transcurso de la planificación lo podemos dividir en 3 partes. En primer lugar consta de la elaboración conceptual y técnica de la obra. A través del estudio y recopilación de datos de los temas a tratar, consigo obtener una gran cantidad de información sobre la mitología griega y su relación con la sociedad occidental. Precisamente, en el hecho de perpetuar los roles de género y las consecuencias que conlleva todo ello.

El segundo paso consta de la elaboración de los diseños y la investigación de los materiales. Esto nos permite observar todos los inconvenientes que nos puede ocasionar el trabajo práctico a la hora de su ejecución, y nos permite adelantarnos a ellos. A través de la prueba de materiales, podemos comprender mejor las funciones de cada producto, además de sus ventajas y desventajas.

De igual manera, gracias a la realización de diferentes diseños, conseguimos obtener diferentes formas de intervención en el espacio a nivel compositivo. Debido a que la escultura se compone de 7 moldes individuales, seis de ellos de 34 x 23,5 cm, y uno de ellos de 47 x 34 cm. Que en su conjunto forman la obra.

El tercer paso trata de la elección del espacio expositivo, en este caso nos encontramos con la sala de exposiciones *Project room*, A-3-8, de la Facultat de Belles Arts, en la Universitat Politècnica de València. El motivo por el cual es la sala para la instalación de la escultura es debido a su tamaño, el cual se ajusta perfectamente a las dimensiones de la obra. Además, la sala se encuentra toda pintada de negro, lo que ayuda a enfatizar todos los detalles de la obra, al tratarse de una escultura compuesta de tonos claros.

Fig. 25. LEQUIRE, ALAN. (1990) *Athena Parthenos*.

4.2. PRODUCCIÓN

4.2.2 PROCESO CREATIVO

Los materiales que he escogido para la producción de mi obra son el barro, escayola, gesso, cola y resina acrílica.

La razón por la cual he escogido el modelado en barro para la producción de un molde de la figura de Atenea es por motivos técnicos. Precisamente, en el mercado no se encuentran en la actualidad figuras que se ajusten al tamaño deseado para mi escultura, que es de 40 x 28 cm.

Como referencia para la fabricación de la figura de Atenea he escogido la escultura de Alan LeQuire, *Atenea Parthenos* realizada en 1990. El modelo es una réplica moderna de la estatua de *Atenea Parthenos*, de Fidias. Podemos encontrar esta escultura en la reproducción del Partenón en Nashville, Estados Unidos.

En la reproducción final he realizado una serie de cambios, específicamente, la omisión del Nike que sustenta en la mano derecha. En ella, centro mi atención en dos elementos esenciales los cuales cabe resaltar, el escudo y la lanza.

Fig. 27. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 26. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Para la producción de los moldes que simbolizan a las mujeres y a los hombres, el elemento de referencia es la figura que encontramos comúnmente como representación de hombres y mujeres en los carteles de los sanitarios. Se trata de un símbolo que está basado en estereotipos de género. La mujer se encuentra representada con pelo largo, falda, tacones, etc. Los hombres se encuentran representados con pelo corto, traje, bigote, pantalones, etc. Al plasmar esta imagen en los moldes desarrollo una reflexión sobre aquel imaginario que tiene la sociedad a la hora de reproducir la imagen del hombre o la mujer. Podemos observar que las 3 mujeres se encuentran con

Fig. 28. Señal que hace referencia a la mujer y al hombre.

el pelo largo y los hombres se encuentran con el pelo corto, respondiendo a esos roles de género. Precisamente, todo ello establece una crítica en la que utilizo el elemento del molde, como un recipiente fabricado a partir de aquellas construcciones sociales que pretenden desarrollar una imagen estandarizada en la población, y no una diferenciación sexual objetiva en base a sus órganos sexuales.

Todo lo mencionado anteriormente también se encuentra referenciado a partir del proyecto instalativo mencionado con anterioridad, *Σύνδεση [Conexión]*. En la instalación, hallamos un uso de imágenes en las que las mujeres y los hombres se encuentran representados en base a aquellos roles de género que se promueven en la sociedad. Por una parte, podemos observar en los fragmentos de videos sobre anuncios publicitarios y programas de televisión imágenes de mujeres con ropa ajustada, vestidos, faldas, tacones y maquilladas. Y por otra parte nos encontramos con la figura del hombre, vestido con traje, con corbata o pajarita. De esta manera, podemos reflexionar sobre la influencia de los medios de comunicación en la construcción de estereotipos de género.

Fig. 29. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 30. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 31. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

El motivo por el cual hago uso de la escayola, es debido a que es un material que comúnmente se escoge para la fabricación de moldes. Además, al tratarse de un material robusto y comúnmente utilizado para el uso industrial nos ayuda a transmitir una sensación de presencia y peso.

La elección del gesso para pintar los moldes se justifica por los siguientes motivos. Me ha permitido dotar a cada uno de los moldes de una sensación del paso del tiempo. Al pulir más sus acabados en unos, y en cambio en otros dar ese aspecto más desgastado por el paso del tiempo. Este recurso me ayuda a hacer mayor hincapié a la idea de cómo las sociedades van cambiando, y con ellas todos los ideales relacionados con el género.

Fig. 32. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 35. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 36. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 33. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 34. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

La razón por la cual hago uso de la resina acrílica, es debido a que resulta un material muy resistente y cómodo a la hora de trabajar, al no tratarse de un producto tóxico y tampoco presentar dificultades en su ejecución. También añadir que el papel que ejerce en la obra es el de simbolizar todos aquellos conceptos sobre la desmitificación de los roles de género que transmite Atenea a lo largo de los mitos, los cuales, se pueden ver como pasan desde el primer molde con la figura de Atenea, hacia aquellos moldes con la figura de hombres y mujeres estereotipados, a través de los bebederos, generando así una conexión y haciendo hincapié en cómo todo ello va calando y dando como resultado nuevas generaciones que de manera igualitaria, defienden sus derechos y libertades.

Además podemos adicionar como en la escultura se desarrolla la fabricación de un objeto sólido, en este caso las nuevas generaciones, a través de su vacío, la falta de conciencia social.

Por último, cabe destacar que la elección del color dorado es una alusión a la escultura de Alan LeQuire, *Atenea Partenos* (1990).

Fig. 37. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Finalmente, respecto al montaje de la obra cabe resaltar que las piezas se encontraban ancladas en la pared gracias a unas escarpas que aparecían unidas a ella. En los moldes se encuentran adheridos unos cáncamos que permiten que la obra quede fija y colgada en la pared.

Fig. 38. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

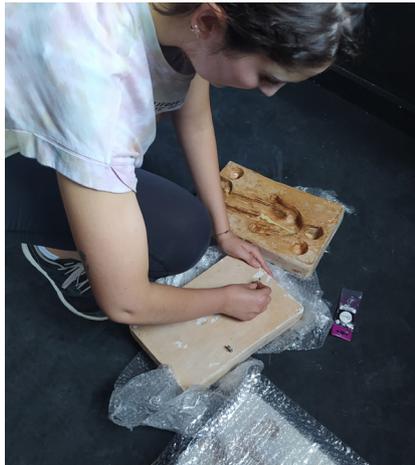

Fig. 39. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

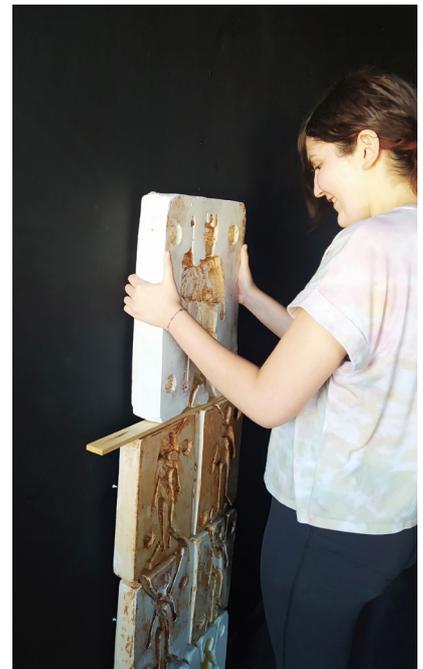

Fig. 40. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

4.2.3 RESULTADOS: ESCULTURA

Como podemos observar nos encontramos con la obra final, que se encuentra instalada en la sala de exposiciones *Project room, A-3-8*, de la Facultad de Belles Arts, en la Universitat Politècnica de València. El espacio en el que se encuentra la obra, al estar completamente pintado de negro, nos permite apreciar la composición de los 7 moldes con acabados en colores claros y colocados de manera vertical y superpuesta. En el molde superior nos encontramos con la diosa Atenea, que acaba conectada con los moldes que simbolizan a un nivel estereotipado imágenes de diferentes generaciones de mujeres y hombres. A través de los bebederos va calando la resina acrílica hasta llenar el último molde como símbolo de todos aquellos conceptos sobre la desmitificación de los roles de género que transmite Atenea a lo largo de los mitos y acaban presentes en la sociedad actual.

Atenea y la (de)construcción.
Beatriz Saiz Pérez
2021
154 x 58 x 9 cm.
Escayola y resina acrílica.

Fig. 41. SAIZ PÉREZ, B. (2021) *Atenea y la (de)construcción*.

Fig. 42. SAIZ PÉREZ, B. (2021) *Atenea y la (de)construcción*.

Fig. 43. SAIZ PÉREZ, B. (2021) *Atenea y la (de)construcción.*

Fig. 46. SAIZ PÉREZ, B. (2021) *Atenea y la (de)construcción.*

Fig. 44. SAIZ PÉREZ, B. (2021) *Atenea y la (de)construcción.*

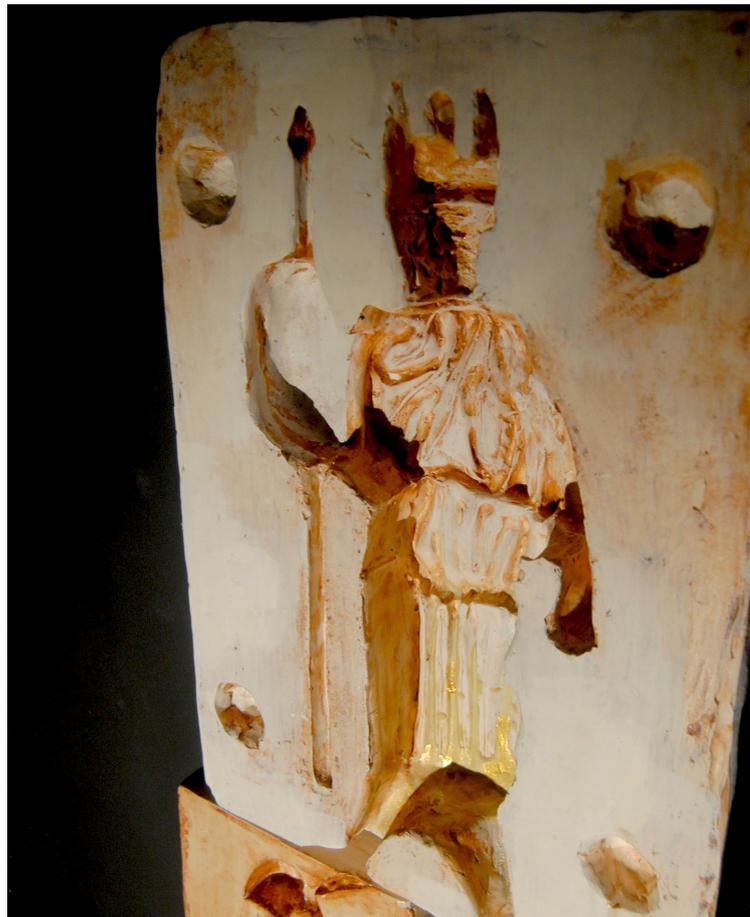

Fig. 47. SAIZ PÉREZ, B. (2021) *Atenea y la (de)construcción.*

Fig. 45. SAIZ PÉREZ, B. (2021) *Atenea y la (de)construcción.*

5. CONCLUSIONES

Gracias al desarrollo y producción de este proyecto he conseguido obtener multitud de conocimientos nuevos y perspectivas que antes desconocía, o no había reparado en ellas hasta la fecha presente. No cabe duda de que ha sido muy gratificante poder ampliar mis conocimientos respecto al feminismo, y gracias a ello, conseguir aplicar una lectura con perspectiva de género a los mitos griegos. Muchos de ellos se han visto representados en multitud de ocasiones a lo largo de la historia del arte, y nunca los había cuestionado hasta ahora.

En concreto, cabe subrayar uno de los ejemplos, que es el de poder replantearme el papel que ejercían los mitos sobre las mujeres. Los mitos se entienden como leyes y normas en las que dictar cómo debía comportarse la sociedad, y terminaban siendo injustas para la gran mayoría de ella. Precisamente porque sólo un pequeño sector de la sociedad salía beneficiado de aquellas normas. Después de realizar este análisis, he conseguido comprender algunos de los comportamientos que resultan ser machistas, y cómo se pueden observar en la sociedad occidental de hoy en día. Antiguamente eran los mitos los que ejercían una referencia en el comportamiento, la ideología y las acciones que debía desarrollar la sociedad. Pero hoy en día, a pesar de ser ideologías tan sumamente antiguas, nos encontramos con otros mecanismos de comunicación como la literatura, el cine y el teatro que ejercen la misma función de una manera u otra manteniendo muchos de aquellos mensajes patriarcales en la actualidad. Con todo ello, pretendo reforzar aquellas figuras de mujeres que a lo largo de la historia como es en este caso Atenea, han sido muy significativas para la ruptura de todos aquellos roles y estereotipos que llevamos arrastrando tantos años las mujeres. De este modo y a partir de esta observación, es como he podido reforzar aquellos ideales que tenía sobre cómo se obliga a a la población a cumplir con un determinado comportamiento simplemente por nacer con un sexo u otro. Hoy en día, seguimos rompiendo aquellos moldes que intenta diseñar la sociedad llamados feminidad y masculinidad, para así poder formar una población en la que cada individuo tenga la libertad de actuar como quiera sin ser juzgado por su comportamiento, y en consecuencia, vivir en plenitud y ser más feliz.

En referencia al desarrollo técnico de la obra, me gustaría seguir trabajando con los moldes, debido a que aunque en este caso sea el mismo molde el elemento escultórico, lo considero una técnica de reproducción escultórica muy importante por todas las oportunidades que ofrece para la elaboración de esculturas. Además, quiero subrayar que gracias a la fabricación y experimentación con la escayola he apreciado a un nivel bastante notable todas las fases en su producción, además de todos los inconvenientes de ella.

El uso de la resina acrílica siempre me ha otorgado una experiencia muy

agradable. Es por ello que termina siendo un material que quiero utilizar más veces en proyectos futuros. Como he mencionado anteriormente, me ha resultado muy cómodo trabajar con ella, al no ser un material tóxico, y además conseguir obtener un acabado muy resistente.

Finalmente, me gustaría desarrollar más proyectos en los que tratar la mitología griega con perspectiva de género, debido a que es un tema muy amplio, lleno de multitud de mensajes que cabe analizar desde la perspectiva feminista, y a partir de su estudio poder desarrollar nuevas obras llenas de toda esa carga simbólica y narrativa. En tal sentido, pienso que se puede llegar a hacer multitud de reflexiones más y todo ello puede contribuir a que la sociedad tome consciencia de lo influyente que puede ser en el presente algo que es considerado tan lejano. Además, es importante mencionar que todo ello colabora a formar una sociedad que abogue por la igualdad, y con ello, un futuro más justo.

6. BIBLIOGRAFÍA

Aizard Crerezo, N. (2013) *Construcciones y estereotipos de feminidad reforzados a partir de la mitología clásica: el caso de Afrodita, Hera y Atenea*. [Trabajo final de máster]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. <https://www.ucm.es/data/cont/docs/329-2013-12-17-TFM%20Dunia%20Alzaerdpdf.pdf>

Arteinformando. *Cristina Lucas*. Recuperado el 15 de junio 2021 de <https://www.arteinformado.com/guia/f/cristina-lucas-6971>

Azcárate, P. (1873) *La Política*. Obra de Aristóteles. Recuperado el 15 de marzo 2021 de <https://www.filosofia.org/cla/ari/azc03038.htm>

Brooks, X. (2007, 7 octubre). *The Guardian Profile: Rachel Whiteread*. The Guardian. Recuperado el 15 de junio 2021 de <https://www.theguardian.com/artanddesign/2005/oct/07/art>

Camarzana, S. (2019, 8 febrero). *A «golpes» con el patriarcado en el Thyssen-Bornemisza*. El Cultural. Recuperado el 15 de junio 2021 de <https://elcultural.com/a-golpes-con-el-patriarcado-en-el-thyssen-bornemisza>

De Beauvoir, S. (2019). *El Segundo Sexo*. Debolsillo.

De Miguel, A. *Los Feminismos a través de la historia. Capítulo III. Mujeres en Red* Recuperado el 8 de junio 2021, de <https://www.mujeresenred.net/historia-feminismo3.html>

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). *¿Guía para Elaborar Planes Locales de Igualdad*. Recuperado el 7 de marzo 2021, de <http://femp.femp.es/files/566-182-archivo/Guia%20elaboracion%20Planes%20Locales%20Igualdad.pdf>

Fernandez Villanueva, C. (2016) *La igualdad de género como justicia*. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado el 13 de mayo 2021, de https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-10588/2016/2016_03_not04.pdf

Fontenla, M. (2008) *¿Qué es el patriarcado?*. Mujeres en Red Recuperado el 8 de junio 2021, de <https://www.mujeresenred.net/spip.php?article1396>

Gonzalez Serrano, P. (2021) *Himen, un dios convertido en mito. Hipertextual*. Recuperado el 10 de junio 2021, de <https://hipertextual.com/2016/03/himen>

Mijancos Gurruchaga, L. *Justicia e igualdad: dos conceptos relacionados, relacionales y valorativos*. Recuperado el 13 de mayo 2021, de <https://www.unav.edu/documents/29020/12981524/Mijancos.pdf>

Millet, K. (2010) *Política Sexual*. España: Cátedra; edición (14 junio 2010)

Molas, M. F. , Guerra, S. L. , Huntingford. E. A. , Zaragoza. J. G. (2007) *La violencia de género en la antigüedad* - Instituto de la Mujer. Recuperado el 7 de marzo 2021, de <https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/estudios/serieEstudios/docs/violenciaGeneroAntiguedad.pdf>

Mujerempredadora (2019). *Patriarcado, una exposición de las artistas Cristina Lucas y Eulàlia Valldosera*. Recuperado el 15 de junio 2021, de <https://www.mujerempredadora.net/patriarcado-exposicion-artistas-cristina-lucas-eulalia-valldosera/>

National gallery of art. Rachel Whiteread, Ghost. Recuperado el 6 de junio 2021, de <https://www.nga.gov/collection/art-object-page.131285.html>

Oral memories (2013). Entrevista a Cristina Lucas. Recuperado el 15 de junio 2021, de <https://oralmemories.com/cristina-lucas/>

QuestionPro (2021). *¿Qué es la documentación documental?* Recuperado el 1 de junio 2021, de <https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-documental/>

Romo Reza, S. y Papadimitriu Cámara, G. (2004) *Sistema sexo-género. Guía metodológica*. Recuperado el 1 de junio 2021, de <https://www.corteidh.or.cr/tablas/CD0440-2.pdf>

Universidad de Jaén (2021). *Metodología cualitativa*. Recuperado el 1 de junio 2021, de http://www.ujaen.es/investigat/tics_tfg/enfo_cuali.html

Varela, N. (2018). *Feminismo para principiantes*. España: B De Bolsillo.

WIKIPEDIA. Atenea. Recuperado el 1 de junio 2021, de <https://es.wikipedia.org/wiki/Atenea>

ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig. 1. DE BEAUVOIR, S. (1955)

Fig. 2. VARELA, N. (2018) con su libro *Feminismo para principiantes*.

Fig. 3. FIRESTONE, S. (1970)

Fig. 4. *National Organization Of Women (1966)*

Fig. 5. ANTOINE HOUASSE, R. (1688) *Nacimiento de Atenea*

Fig. 6. FONTANA, L. (1613) *Atenea*

Fig. 7. MILLET, K. (1970)

Fig. 8. RUBENS, P. P. (1622-1625) *Himeneo en la boda por poderes de María de Medici con Enrique IV.*

Fig. 9. KLIMT, G. (1898) *Atenea*

Fig. 10. BLONDEL, M. J. (1822) *La disputa de Atenea con Poseidón delante de los Olímpicos.*

Fig. 11. Propuesta de reconstrucción del frontón occidental en el Museo de la Acrópolis de Atenas. *Disputa entre Atenea y Poseidón por Atenas y el Ática.*

Fig. 12. LUCAS, C. (2008) Fotografía de la performance *Habla*.

Fig. 13. LUCAS, C. (2008) Fotografía de la performance *Habla*.

Fig. 14. WHITEREAD, R. (1990) Detalle de *Ghost*.

Fig. 15. WHITEREAD, R. (1990) *Ghost*.

Fig. 16. SAIZ PÉREZ, B. (2021) *Σύνδεση [Conexión]*.

Fig. 17. SAIZ PÉREZ, B. (2021) *Σύνδεση [Conexión]*. Captura del video.

Fig. 18. SAIZ PÉREZ, B. (2021) *Σύνδεση [Conexión]*.

Fig. 19. SAIZ PÉREZ, B. (2021) *Σύνδεση [Conexión]*. Captura del video.

Fig. 20. SAIZ PÉREZ, B. (2021) *Patriarca*.

Fig. 21. SAIZ PÉREZ, B. (2021) *Estrategia*.

Fig. 22. SAIZ PÉREZ, B. (2021) *Restableciendo*.

Fig. 23. Boceto *Atenea y la (de)construcción*. Sin resina.

Fig. 24. Boceto *Atenea y la (de)construcción*. Con resina.

Fig. 25. LEQUIRE, ALAN. (1990) *Athena Parthenos*.

Fig. 26. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 27. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 28. Señal que hace referencia a la mujer y al hombre.

Fig. 29. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 31. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 32. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 33. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 34. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 35. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 36. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 37. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 38. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 39. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 40. SAIZ PÉREZ, B. Fotografía del proceso.

Fig. 41. SAIZ PÉREZ, B. (2021) Atenea y la (de)construcción.

Fig. 42. SAIZ PÉREZ, B. (2021) Atenea y la (de)construcción.

Fig. 43. SAIZ PÉREZ, B. (2021) Atenea y la (de)construcción.

Fig. 47. SAIZ PÉREZ, B. (2021) Atenea y la (de)construcción.