

tf g

memoria

bellas artes

Curso 2016/2017

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: La continuidad de la vida a través de la mujer y la esencia del color rojo.

ESTUDIANTE: Portela Pérez, Alba

DIRECTOR/A: Puerta Varó, Raquel

PALABRAS CLAVE: Escultura, Vida, Mujer, Rojo, Textil.

RESUMEN: Este proyecto simboliza la existencia del ser, mediante una reinterpretación de la anatomía sexual de la mujer y su funcionamiento. Pretende hacer una exaltación de la vida y de ese tema tabú, como lo es la menstruación, para determinados estratos sociales, como lo es la menstruación haciendo una reflexión teórica y plástica de este proceso fisiológico.

Se utiliza el color rojo y sus diferentes tonalidades para crear una lectura continua entre las piezas y sus diferentes volúmenes escultóricos.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

4 - 4

2. Referentes

5 - 7

3. Justificación de la propuesta

8 - 9

4. Proceso de Producción

10 - 11

5. Resultados

12 - 13

6. Bibliografía

14 - 14

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

En el siguiente proyecto se hace referencia a la menstruación como marcadora de vida y se alude al aparato reproductor femenino, desde un punto de vista poético, sutil y delicado.

Se pretende reflejar el rol de las mujeres con sus trabajos en el gineceo, en tiempos de las primeras civilizaciones utilizando materiales como la tela, los hilos y las flores naturales. Las piezas que expongo muestran una representación de técnicas artísticas más contemporáneas como son el jardín vertical y el arte procesual para contrastar este estereotipo femenino de la antigüedad, que planteo.

En el siguiente proyecto se hace referencia a la menstruación como marcadora de vida y se alude al aparato reproductor femenino, desde un punto de vista poético, sutil y delicado.

Se pretende reflejar el rol de las mujeres con sus trabajos en el gineceo, en tiempos de las primeras civilizaciones utilizando materiales como la tela, los hilos y las flores naturales. Las piezas que expongo muestran una representación de técnicas artísticas más contemporáneas como son el jardín vertical y el arte procesual para contrastar este estereotipo femenino de la antigüedad, que planteo.

El Gineceo o gineconitis, era la habitación reservada a las mujeres del hogar, situadas en lo alto de las casas, apartadas de las habitaciones de actividades sociales de los hombres. Las mujeres griegas apenas se ausentaban de sus hogares y por ello en estas habitaciones y bajo una severa vigilancia pasaban la mayor parte del día empleadas al cuidado y educación de los niños, trabajos con telares e hilados de lana entre otros y .

Mediante las técnicas empleadas como son el bordado o la composición foral, los materiales y el color rojo en sus distintos tonos de saturación, se intenta cambiar el pensamiento y las opiniones que se han popularizado sobre este hecho, la menstruación, visto por la mayoría de la sociedad de una forma grotesca o vulgar.

Para ello, se emplean en los materiales, tales como el hilo, la tela y los claveles naturales

El degradado del color en tonos rojos hasta llegar al blanco y así hacer presente el paso del tiempo en las diferentes etapas de ovulación y menstruación.

Tono que aporta connotaciones de lujuria y pasión ligadas al acto sexual, al mismo tiempo que simbolizamos la sangre.

- Simbolizar la menstruación y el aparato reproductor femenino mediante representaciones esquematizadas de la forma.
- Reinterpretar las técnicas clásicas tales como el bordado o la confección mediante planteamientos contemporáneos.
- Enlazar los diferentes materiales empleados en cada una de las piezas y aportar continuidad de una a otra.
- Plasmar el paso del tiempo en los ciclos menstruales mediante las degradaciones de color en la realización de las piezas.
- Investigar los diferentes volúmenes escultóricos que nos pueden aportar los materiales de trabajo elegidos.

2.REFERENTES

CINTIA TORT CARTRÓ

Artista Española que con sus obras lucha por la igualdad de sexo y racial, intentando normalizar la menstruación con su proyecto “Mancho y no me doy asco” (FIGURA 1) (FIGURA 2), donde trata la menstruación de una forma colorida. De igual modo reflexiona sobre los complejos más habituales en la sociedad humana de determinadas culturas, como pueden ser las estrías a causa de un embarazo u otro tipo de huellas. Conceptos similares a los que muestro en mis obras, a nivel conceptual y plástico, por el uso del color o reinterpretación de formas.

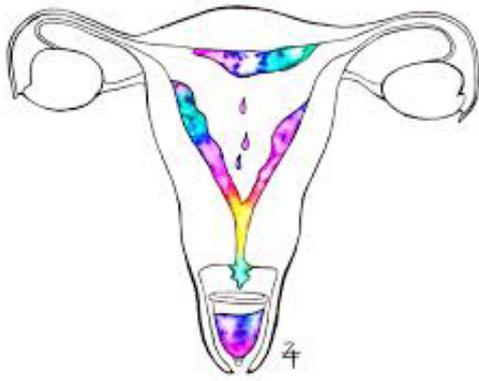

FIGURA 1. Cintia Tort. serie *mancho y no me doy asco*. (2017). pintura

FIGURA 2. Cintia Tort. serie *mancho y no me doy asco*. (2017). pintura

GEORGIA GIBSON

En su caso, Gibson habla de la menstruación en sus obras aportándole mayor estética y positivismo, como muestran mis obras, mediante los materiales que utiliza, en su caso purpurina roja y en mis creaciones empleo abalorios e hilos también rojos. (FIGURA 3)

FIGURA3. Georgia Gibson. *No solo tengo el brillo en las venas*. (2013). Fotografía.

Ambas artistas citadas anteriormente intentan normalizar la menstruación, dar una visión de esta como si fuera un tema más natural de lo que actualmente es.

DIANA FABIANOVA Y ELENA DUM

Como sucede con las artistas anteriores, estas creadoras, Diana Fabianova y Elena Dum, exponen, por medio de documentales y cortometrajes titulados “el tabú de la menstruación” y “la luna en mi” (FIGURA 4), la menstruación de forma pública y como una crítica por la gran falta de información que tenemos de ella y las repercusiones que eso supone en la sociedad actual.

FIGURA 4. Diana Fabianova, *La luna en ti. Desmontando el mito de la menstruación* (2010) cortometraje. 1h, 14', 30”

JEFF KOONS Y HONG YI

FIGURA 5. Jeff Koons. *Puppy* (1992). Acero inoxidable, sustrato y plantas en floración. 1240 x 1240 x 820 cm.

FIGURA 6. Hong Yi. *retrato de Aung San Suu Kyi*. (2013). Pintura. 2000 claveles blancos tintados.

Puppy (FIGURA 5) y el retrato de Aung San Suu Kyi (ganadora del premio novel de la paz) (FIGURA 6) han sido inspiración para crear mi pieza titulada “Donna” que se sustenta en las bases estructurales de un jardín vertical con claveles naturales. Combinando los volúmenes de estas dos obras, una de bulto redondo y otra totalmente plana y vertical, hemos creado una pieza horizontal con volumen irregular portado por la longitud de los tallos de las flores, que más tarde se detallará.

RICHARD FULD Y CÉCILE DACHARY

Dos pintores que realizan sus obras no con pintura si no con hilos de bordado, con técnicas irregulares dentro de esta esta forma de pintar como los retratos de Richard Fuld (FIGURA 7) como el realizado a Lauren DiCioccio, de quien he tomado su peculiar técnica pictórica; junto a Cécile Dachary (FIGURA 8) y su obra titulada “Miniatures” con quien además de la técnica, compartimos tema de creación, el cuerpo femenino y la menstruación en hilos de tono rojo.

FIGURA 7. Richard Fuld. *Retrato de Laurant DiCioccio* (serie *New York Times*), 2010 pintura bordada.

FIGURA 8. Cécile Dachary. *Miniatures*. 2002. Bordados. 10cm x 10 cm aprox.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Este proyecto es una reflexión acerca de la mujer y los temas más íntimos que sugiere un cuerpo femenino. Comencé a trabajar con la figura y concepto de mujer, anatómica y fisiológicamente hablando, en el año 2015 a raíz de un proyecto colectivo. Tras esta primera toma de contacto, durante este último curso he focalizado el trabajo en algo más concreto como es la vida y su continuidad. Para ello el estudio se centra en el análisis del aparato reproductor femenino y de la menstruación, esa gran desconocida que gracias a ella podemos dejar un legado de hombres y mujeres.

Los planteamientos desarrollados no pretenden hacer una crítica al machismo, ni un acto feminista; Lo que se intenta conseguir con en este proyecto es resaltar la vida y su generación. Así como desmitificar la menstruación y presentarla como un proceso bello.

Quizá sí sea una crítica a la falta de información de nuestro propio cuerpo y naturaleza, coincido con Diana Fabianova y su documental “La luna en mi”, en el gran déficit de información que tenemos sobre la menstruación convirtiéndola en un tema tabú, que incluso llega avergonzar a las niñas cuando les llega por primera vez el periodo, o es convertido en algo de mal gusto entre los adultos.

Según mis propósitos, trabajo técnicas clásicas adaptadas a las creaciones. Con los materiales elegidos para este proyecto intentamos crear algo poético de un tema incómodo; el bordado y la costura, con lo que antiguamente las mujeres pasaban su tiempo libre y las flores, aportan el toque delicado. Además del hecho de que las flores son el elemento que más ha simbolizado la figura femenina en todos los ámbitos artísticos y sobre todo en la poesía, con grandes escritores como Luis de Góngora, Carlos Marzal o Joan Mengual entre otros.

Te regalo una rosa

Hoy traigo una rosa
que no lleva espinas,
para regalártela a ti mujer,
por creer en mí,
porque ser mi amiga,
amante fiel y compañera.

Con un poema de mi mano
dictado desde el corazón,
escrito con bellas palabras,
para que no muera en el tiempo
y recuerdes cuanto te amo.

Quise describir su color y fragancia,
pero siempre venía a mi mente,
de todo ello,
aquí dejo constancia
que siempre estabas tu presente.

La flor más bella y delicada
a quien dedico mis pensamientos
porque es una linda rosa
frágil, dulce y hermosa
así eres tú...
Mi única rosa.
(Joan Mengual)

Mis estudios e investigaciones me llevan hacer referencia también a la maternidad dentro del arte y debo citar a Rebeca Pardo, en un texto de 2012 titulado “La maternidad en el arte: visiones renovadas tras el Post-partum document”, donde nos habla de la posición de la mujer-madre en el arte introduciéndonos en el tema escribiendo que posteriormente eran los hombres los que antiguamente hablaban de la maternidad, además de una forma sutil, dulce y delicada como fueron por ejemplo Picasso o Klimt entre muchos otros.

Sin embargo, con la llegada de un mayor número de mujeres en el arte, el tema de la maternidad se plasma de manera más dramática y fría (al contrario de mis intenciones) dado que las mujeres son quienes experimentan mayor dolor en este campo, ya bien por el parto, la dependencia del bebe hacia ellas o también los numerosos casos de aborto, como lo apreciamos, por ejemplo, en los cuadros de Frida Kahlo; El Dr. Juan C. de Pablo Pardo nos deja testimonio en la biografía y ficha médica de esta artista mexicana, a quien un accidente de tráfico le imposibilita ser madre creándole varios abortos que le marcan para el resto de sus días.

Tracey Emin es otra de las muchas artistas que han expresado en sus obras el dolor de la maternidad a causa de los abortos; en el artículo de Mónica Alonso Arte, Feminismo y Maternidad, destacó a esta artista así como también a Marina Abramovic por el hecho de ser dos artistas que han trabajado de alguna manera con el tema de la maternidad a pesar de no ser madres.

Con estos estudios y en este proyecto intentamos hablar del legado de madres a hijos, es decir, de la vida y por ello hacemos una reinterpretación de unos de los elementos imprescindibles para esta función de reproducción. El aparato reproductor femenino donde se engendra al nuevo ser y la menstruación, elemento sin el cual no se podría dar un estado de fecundación.

Prueba de ello es la pieza “Donna” que muestra el paso del tiempo de este proceso fisiológico y su reinterpretación plástica se hace presente más concretamente con una instalación realizada en Campos, Mallorca, enteramente con claveles naturales, un arte procesual.

Se trata de una obra efímera y procesual, ya que la degradación del material y las flores, refleja a la perfección lo que le sucede a un óvulo en el aparato reproductor femenino al no ser fecundado por un espermatozoide, se deteriora y es expulsado en forma de menstruación.

Todos estos elementos, sin duda, pertenecen a la mujer y por ello quiero hacerla presente no solo por las formas, sino que también empleando materiales que están muy ligados al ámbito femenino bien por asociaciones típicas como las flores y por medio de las tareas de costuras, que antiguamente solo ellas ejercían.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Este proyecto está desarrollado a partir de la reinterpretación de técnicas actuales y de la utilización de materiales naturales como los claveles o semi-naturales como el hilo y la tela.

La primera pieza titulada “dentro y fuera” (FIGURAS 9 Y 10), compuesta por dos bastidores redondos, simboliza en positivo y negativo el aparato reproductor femenino mediante un bordado francés en degradación de color rojo; El bastidor positivo, concentra todos los puntos del bordado en su interior unos junto a otros, mientras que el bastidor negativo expande sucesivamente sus puntos hacia el exterior de la superficie, mostrando los días de ciclo o ausencia de este, en cada mes.

FIGURAS 9 Y 10. *Dentro y fuera* (2017), bordado francés, hilos DMC sobre bastidor, 60cm diámetro.

La segunda pieza, “Donna” (FIGURAS 11 Y 12) se trata de un jardín vertical en el que se muestra una vagina realizada enteramente con un total de 2500 claveles en tres tonos sobre esponja de jardinería contenida por maya metálica sobre una superficie de madera. Aporta su volumen en puntos clave por medio de la longitud del tallo de las flores.

Simbolizando la virginidad y el paso a la madurez.

FIGURAS 11 Y 12. *Donna* (2017), arte procesual, claveles naturales, 310cm x 180cm x 20cm.

La última pieza, “Luz” (FIGURAS 13 Y 14), muestra un bulto redondo, una reinterpretación simplificada de los labios vaginales; que pretenden acercarnos al momento de un alumbramiento a un nuevo ser mediante su forma interna ; Una estructura a partir de malla de gallinero y tela de organza y gasa fruncida para simular los pétalos de una flor y continuar la línea de creación con la pieza anterior. Esta obra es la pieza de conexión de las tres obras que componen este proyecto ya que también ese el nexo de unión con los bastidores redondos, ambas técnicas costura y bordado se pueden considerar dentro de un mismo marco textil.

FIGURAS 13 Y 14. *Luz* (2017), escultura textil, organza y gasa, 93cm x 60cm diámetro.

5. RESULTADOS

La visión global del proyecto nos presenta una lectura que enlaza las piezas no solo por los elementos representados como el aparato reproductor femenino, sino también por los materiales empleados que unen el bordado con la tela y la forma de la tela con los pétalos de los claveles

Encontramos a su vez una relación de evolución entre las características físicas de los materiales y las formas con volumen resultantes. Desde los hilos que aportan volúmenes muy planos, pasando por un volumen medio de las flores hasta el movimiento permanente de las telas fruncidas.

Como conclusión formal de la pieza titulada “Dentro y fuera” (FIGURAS 15 Y 16), los bastidores del bordado, considero que la forma redonda es la más apropiada para representar una continuidad ya que el círculo es una forma dinámica y fluida sin ningún obstáculo como podría ser un ángulo o un cambio de sentido en sus líneas como lo hubiera sido una forma cuadrada o triangular.

En cuanto al jardín vertical “Donna” (FIGURAS 17 Y 18) como obra procesual, los claveles han dado un resultado muy interesante al ver su evolución al cabo de unos días, según se van secando los pétalos nos encontramos ante una obra totalmente diferente con distintos matices.

Con respecto al resultado final de la pieza “S/T” (FIGURAS 19 Y 20) de bulto redondo considero que la elección de las telas empleadas, gasa y organza, son el género que mejor se amolda a la forma que quería darle, el movimiento que hacen estos materiales al ser fruncidos es el que más se asemeja a los pétalos de una flor aportándole a la vez una irregularidad de texturas entre una tela y otra, así como la sujeción deseada.

FIGURA 15 *Dentro*. (serie *Dentro y Fuera*). 2017. bordado francés, hilos DMC sobre bastidor, 60cm diámetro.

FIGURA 16. *Fuera*. (serie *Dentro y Fuera*.) 2017. bordado francés, hilos DMC sobre bastidor, 60cm diámetro.

FIGURAS 17 Y 18. *Donna* (2017). Arte procesual, claveles naturales, 310cm x 180cm x 20cm.

FIGURAS 19 Y 20. S/T (2017), escultura textil, organza y gasa, 93cm x 60cm diámetro.

6. Bibliografía

Libros:

- Arrechea Miguel, Julio y Soto Caba, Victoria. (2003). Pintores del siglo XX: diccionario de arte Volúmenes I y II. Libsa.
- De Prada Blanco, Juan M. (1995). Coños. Madrid. Valdemar [Enokia S.L.]
- De Góngora, Luis. (1988). Romances. Cátedra edirotrial
- Durozoi, Gérard. (1997), Diccionario Akal de Arte del Siglo XX. Madrid. Ediciones Akal S.A.
- Mengual, Joan. (2017). Poemas de amor, Antalogía de poemas. Colombia. Luz M. Ochoa
- Neruda, Pablo. (2015). Poemas de amor. Barcelona. Seix Barral

Referencias audiovisuales:

- Fabianova, Diana. (2010). "La luna en ti. Desmontando el mito de la menstruación" Ubak Producciones, Avenue B y La Zañfoña. 1h, 14', 30".

Webgrafía:

- Alonso, Mónica. (2015) "Arte, Feminismo y Maternidad" [en línea], URL: <http://www.m-arteyculturavisual.com/2015/03/19/arte-feminismo-> [última consulta: 3/9/2017]
- De Pablo Pardo, Juan C. (2010). "Enfermos famosos. Frida Kahlo". Revista Dm Md. Año 4 nº12 (págs. 14-16) [en línea], URL: <file:///H:/BBAA%20Altea/4%C2%BA/proyecos%20de%20dibujo/textos/frida%20escrito%20m%-C3%A9dico.pdf> [última consulta: 19/8/2017]
- Pardo, Rebeca. (2012) "La maternidad en el arte: visiones renovadas tras el Post-partum document" [en línea], URL: <https://rebecapardo.wordpress.com/2012/05/06/la-maternidad-en-el-arte-visiones-renovadas-tras-el-post-partum-document/> [última consulta: 3/9/2017]
- Pinterest. [en línea], URL: <https://es.pinterest.com/albaportelaa/tfg/> [última consulta: 12/9/2017]

