

MEMORIA

TFG

Bellas Artes
2021-2022

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Mother Is Creator

ESTUDIANTE: Miriam Rassam Carbonell

DIRECTO/A: María Pilar Viviente Solé

Palabras Clave: Fusión culturas, maternidad, feminismo, arte multidisciplinar.

Resumen: “Mother Is Creator” es un proyecto multidisciplinar que pretende dar una nueva mirada de la maternidad y la creación artística desde mi experiencia como madre, a través de dos culturas, la árabe y la occidental. El proyecto consta de una parte teórica donde se muestran las maternidades reales y cómo esto influye en la obra, y de una parte visual y plástica en la que se realiza una serie de serigrafías, fotomontajes y performance donde nos redescubrimos como artista y como mujer después de crear vida. Por tanto, hemos fusionado el crear y el criar: reflejo de la maternidad en el proceso creativo.

Índice	pág/s.
1. Propuesta y objetivos	5
2. Referentes	6
3. Justificación de la propuesta	9
4. Proceso de producción	10
5. Resultados	14
6. Bibliografía	21

Agradezco a toda la gente que me ha apoyado. A mi pareja porque ha sido un apoyo moral en todo este proceso, y en especial a mi madre y mi suegra, por la paciencia e implicación. Tampoco puedo olvidarme de los profesores y compañeros que he conocido en esta aventura. Ha sido un placer. Muchas gracias.

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1. PROPUESTA

“Mother Is Creator” es un proyecto que pretende mostrar tres fases o etapas de la mujer, antes de ser madre, durante el embarazo y ya siendo madre mostrando la yuxtaposición del espacio. En estos tres tiempos, se mostrará las experiencias sin prejuicios sobre la mujer y cómo eso ha influido en el ámbito artístico, conectando la crianza con la creatividad. Este proyecto se dividirá en tres partes: una parte visual compuesta por cinco fotomontajes, una parte performática y, por último, la parte plástica que consiste en una serie de cuatro serigrafías donde he querido reivindicar la importancia de la mujer en Marruecos. Además de la investigación teórica se ha querido trabajar con materiales como el grabado y la fotografía, por lo que el carácter procesal de las piezas es importante.

1.2. OBJETIVOS

- Dar voz en primera persona a mujeres artistas y madres de ambas culturas.
- Mostrar el importante papel de la maternidad y la creación en el ámbito sociocultural a través de una serie de serigrafías.
- Generar una serie de imágenes surrealistas que muestren todos los conceptos que se indican en la investigación.

2. REFERENTES

En este apartado compartiremos información e inspiración sobre maternidades y la creación que han trascendido o están trascendiendo con sus proyectos artísticos y sus maternidades.

2.1. REFERENTE DIRECTO: Leonor Fini (1907)

Argentina de nacimiento, aunque siendo muy pequeña su madre volvió con ella a Trieste, ciudad donde vivía la familia materna, huyendo del padre de Leonor, del que se acababa de separar.

Éste las persiguió hasta Italia, donde intentó secuestrar a la pequeña en un par de ocasiones pero, para evitarlo, su madre la disfrazaría con ropas de niño, lo que pudo influir en el gusto que tuvo por el disfraz y la puesta en escena durante toda su vida: “Con los disfraces y máscaras siento que me convierto en una extensión de mí misma”.¹

En 1959 Fini realizaría una obra que titularía “La Dama Oval” en honor de la recopilación de cuentos con el mismo título que Carrington había escrito en 1939. La relación fraterna que mantuvieron estas dos artistas queda reflejada en la obra “The Militant Muse” de Whitney Chadwick.² En el plano artístico, se la considera una gran contribuidora al movimiento feminista por su representación de mujeres empoderadas, que han sido vistas en muchas ocasiones como autorretratos de la propia artista. Cita: Leonor Fini, escrito por Laura Pinillos (17/11/2019)

<https://womanarthouse.wordpress.com/2019/11/23/leonor-fini/>

2.2. REFERENTE TEÓRICO: Louise Bourgeois (1911)

creó toda su obra a través del prisma de sus vivencias como mujer y sus traumas en la niñez. El trabajo de Louise se basa en los cuerpos, la feminidad, el género, la sexualidad, el trauma, la maternidad y la memoria. Fue madre de tres hijos que apenas se llevaban un año de diferencia, el primero adoptado.

Después de los primeros años de crianza Louise creó *Femme Maison*, que aborda la relación entre la mujer y el hogar. A sus 90 años creó una serie de acuarelas basadas en la maternidad, dado que ella vio una conexión en ese momento de su vida, la vejez, con la vida de un bebé, esa necesidad de la madre, esa protección dentro del útero, ese calor y completa paz del pecho y los brazos de la madre.

Cita: Louise Bourgeois, escrito por Emma Trinidad (30/10/2017)

<https://womanarthouse.wordpress.com/2017/12/21/louise-bourgeois/>

Fig 1 Leonor Fini, (1907-1995)

Fig 2. Leonor Fini, La dama oval (1959)

Fig 3. Louise Borgeois, (1911- 2010)

Fig 4. Louise Bourgeois and Tracey Emin, Deep Inside My Heart, 2009-10. Archival dyes printed on cloth/ 76.2 x 61 cm

¹ Cita: <https://womanarthouse.wordpress.com/2019/11/23/leonor-fini/>

² Cita: <https://www.lacentral.com/chadwick-whitney/the-militant-muse/9780500294710>

2.3. REFERENTES VISUALES

2.3.1. Ana Álvarez-Errecalde (1973)

Es una fotógrafa argentina con residencia en Barcelona.

Su trabajo nace, como ella misma explica, a partir de su experiencia con la maternidad.

Ana es madre de una hija y dos hijos, los cuales han sido muchas veces la inspiración para las fotografías que componen algunas de las series y proyectos de la artista.

Ana también ha publicado *Care: cuidar importa*, una serie de fotografías realizadas como investigación y visibilización de las relaciones de cuidados en torno a la dependencia. En el proyecto recoge los testimonios de las retratadas, así como el de su propia familia.

“El objetivo del proyecto es dar a conocer la precaria economía del sector cuidador, plantear quien cuida de los cuidadores y los efectos del cuidar en soledad. Al dar visibilidad a diferentes experiencias de vida, se pretende replantear el valor que los cuidados tienen en los planos históricos y social.” Cita (el libro se puede encontrar en su página web:

Cita: <https://alvarezerrcalde.com/portfolio/el-nacimiento-de-mi-hija/>

Fig 5. Ana Pérez-Errecalde, (1973)

Fig 5. Ana Pérez-Errecalde, MAMA – MOTHER'S MILK (2018-proyecto abierto)

2.3.2. Justine Kurland (1969)

Es fotógrafa, escritora y profesora. Es conocida por sus fotografías utópicas de paisajes estadounidenses y las comunidades marginales, tanto reales como imaginarias, que los habitan. La mayoría de sus fotografías y series están tomadas durante sus viajes por la carretera a través del país. Kurland presenta una realidad donde la utopía y la distopía no son polos opuestos, sino que se pliegan en una convivencia.

En su serie “Of Woman Born” (2005-2006) coge el nombre del texto escrito por la feminista Adrienne Rich en 1978 que sostiene que las mujeres deben oponerse a los roles maternos restrictivos prescritos por la sociedad patriarcal. Las imágenes muestran comunas de las mujeres embarazadas desnudas y madres que están muy alejadas de estas restricciones, paseando con sus hijos a través de etéreas playas, bosques, prados.

Cita: <https://www.miandn.com/artists/justine-kurland>

Fig 6. Justine kurland, (1969)

2.4. REFERENTE TEÓRICO

Adrienne Rich,(2019) *“Nacemos de mujer” la maternidad como experiencia e institución.* (Cita) Ed. *Traficantes de sueños*, 100 ejemplares, febrero 2019, ISBN: 978-84-949147-7-5. *“Una sola vez me pregunto: ¿Nunca escribe poemas sobre sus hijos?. Los poetas, hombres, de mi generación si escribieron poemas sobre sus hijos, especialmente sobre sus hijas. Para mi, la poesía era el sitio donde vivía sin ser la madre de nadie , donde existía como yo misma”.*

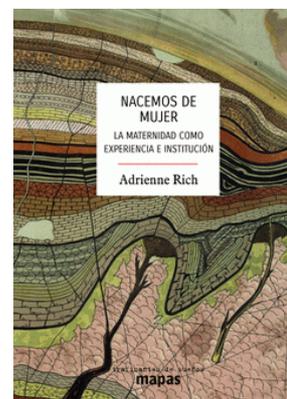

Fig 7. Nacemos mujer, Adrienne Rich, (2019)

2.5. REFERENTE PLÁSTICO

Judy Chicago (1939) Considerada La Madrina del arte feminista, Judy Chicago lleva seis décadas reimaginando el sujeto femenino desde su obra artística. Es artista, docente, escritora y activista feminista. También es pionera y defensora del arte feminista desde finales de la década de los 60. Entre 1957 y 1964 estudia artes en la Universidad de California, momento en el que comienza su activismo político en el contexto de las luchas raciales y la segunda ola del feminismo. En torno a 1970 ya tiene fama de artista feminista y voz crítica con el sexismo del ambiente artístico californiano dominado por el minimalismo. Mediante la performance comienza a desligarse formal y contextuamente del minimalismo.

Fig 8. Judy Chicago, (20 de julio de 1939)

Entre 1980 y 1985 Chicago trabajó en uno de sus proyectos más controvertidos, *“The Birth Project (1980-1985)”* aborda la iconografía no-occidental del nacimiento con piezas en bordado y pintura. Para la artista el proyecto celebra la capacidad femenina de dar a luz y el espíritu creativo negado históricamente a las mujeres. Chicago trabajó con 150 costureras, dispersas geográficamente por Estados Unidos, proporcionándoles pinturas base, bocetos, maquetas, especificaciones de color e instrucciones para la transformación de cada obra.

Cita: Judy Chicago, escrito por Emma trinidad para *“Women art house”* octubre 2017.

<https://womanarthouse.wordpress.com/2018/03/17/judy-chicago/>

Fig.9: creación del "The Birth Project" de Judy Chicago 1984, tapiz de Aubusson modificado, 42" x 14', tejido de Audrey Cowan.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

“Mother Is Creator” es un proyecto que pretende dar voz en primera persona a artistas-madres y la forma en la que pretendemos hacerlo es creando una serie de obras artísticas que acompañe específicamente al texto escrito y a la idea expresada.

En cuanto a la forma visual, está formado por siete piezas, creadas con varias técnicas.

La primera idea es hacer fondos surrealistas, los cuales se usarán para formar la serie de cuatro fotomontajes: (embarazo y post-partum), un diálogo entre mi yo de ayer y el actual.

La segunda idea es crear un fondo de mosaicos repetidos a partir de úteros de forma que se crea un mosaico árabe, el cual da protagonismo a las fotografías.

Y la tercera idea es la creación de una fotografía performática, utilizando la pieza escultórica “Un enlace de culturas”, y colocármela de modo *kaftan*³, para la fotografía “*Entrelazadas*”, la cual muestra la maternidad y la crianza alejadas del adultocentrismo y productivismo existente, para poner en el punto de mira el valor que merece la lactancia materna. Seguidamente, en cuanto a la parte plástica, se crearán cuatro serigrafías, que son una combinación entre fotografías, escogidas sobre el protectorado español y que serán transferidas en tela por la técnica de transfer.⁴

Usando estas telas para las serigrafías, variaremos la forma y posición para poder formar unos mosaicos árabes, y con ello, aludir a mi cultura árabe.

Regressus ad uterum son postales de la época de los protectorados español y francés en Marruecos, en las que se plasman trompas de Falopio, úteros y matrices, partes de un cuerpo femenino que ha sido dominado por el hombre colonizador, por los militares y oficiales que miran maravillados, o por las instituciones de gobierno de Tetuán, cubiertas por pequeños úteros.

Regressus ad uterum alude en latín a esta búsqueda del refugio, nos obliga a reeducar nuestra mirada colonial y machista y a trasladarnos de la dimensión biológica e individual a la social.

³ El kaftán es un vestido para mujeres de origen marroquí, aunque también lo utilizan las turcas (de cuyo idioma viene el nombre que lo denomina). Acostumbran a ser de una tela fina y viscosa, aunque puede ser de otros materiales, pero queda holgado sobre el cuerpo de la mujer y acostumbra a tener una abertura frontal.

⁴ La técnica de las transferencias o transfers consiste en pasar imágenes impresas en papel a otro soporte: tela, terracota, madera, consiste en imprimir dibujos y fotografías sobre telas, muebles o camisetas es más fácil de lo que parece. El secreto: los productos transfer, que permiten llevar cualquier motivo impreso en papel a otros

soportes. Es la técnica perfecta para personalizar objetos.
<https://www.hogarmania.com/decoracion/m-anualidades/otros/transferencias-decorativas-como-hacen-40374.html>

4.PROCESO DE PRODUCCIÓN

4.1. Preproducción

La búsqueda del tema y la gestación de la idea han sido dos elementos fundamentales en este proyecto. El embarazo ha sido el tema escogido, y concretamente se ha realizado una evolución del final hasta después del nacimiento del bebé.

Antes de introducirse en la elaboración de las fotografías, fue necesario realizar un planteamiento teórico con el fin de madurar la idea. La lectura de artículos, publicaciones o libros, reforzaron el planteamiento.

4.2. Producción

Para la producción de las fotografías y fotomontajes se ha reflexionado qué técnica fotográfica usar.

Y finalmente se ha decantado por la fotografía digital, porque nos ofrece un punto de vista más personal, además de su fácil manejo en la postproducción. Además, al no poder repetir la sesión, con la cámara digital ya se podía ir viendo cómo iban a quedar las imágenes.

4.3. Sesiones de trabajo

Desarrollaremos todos los fondos para la primera fase, conversaciones con mi yo de ayer, embarazo y post-partum.

Para ello nos basamos en fondos árabes, creamos una gama cromática para que haya armonía entre todas las fotografías.

Fig.12 Imaginarium. (2022). Montaje fotográfico.

Fig.10 Discover. (2022). Montaje fotográfico.

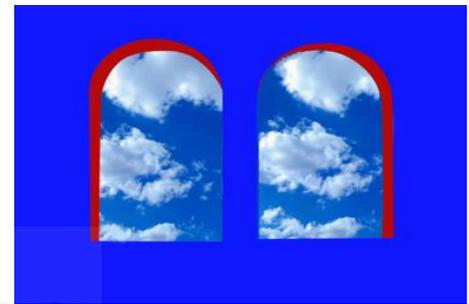

Fig.11 Conversación post-partum. (2022). Montaje fotográfico.

Fig.13 Praegnans. (2022). Montaje fotográfico

Pruebas:

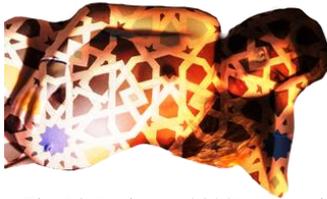

Fig.14. Inciens. (2022). Montaje fotográfico.

Fig.15. Inciens II. (2022) Montaje fotográfico.

Una vez tenemos los fondos vamos añadiendo las fotografías, así crearemos la fotografía final. Ejemplos.

Fig.16 Imaginarium. (2022). Montaje fotográfico.

Fig.17 Imaginarium. (2022). Montaje fotográfico.

Fig.18 Imaginarium. (2022). Fotografía final.

Para la segunda serie crearemos el mosaico del fondo para las fotografías a partir de úteros.

Prueba:

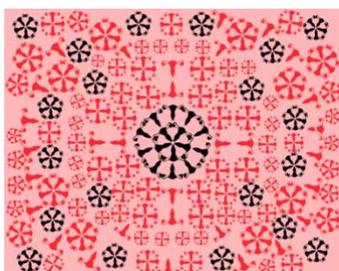

Fig.19. Portada. (2022). Montaje fotográfico.

Definitivo:

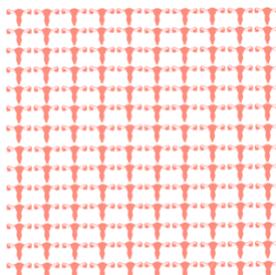

Fig.20. Mosaico. (2022). Montaje fotográfico.

Por último, la fotografía *Entrelazadas* es una fotografía performática que pretende dar visibilidad a la lactancia materna, y lo maternal que es ese acto. Las fotografías performáticas que manifiestan la nula efectividad de un mandato donde “cubrir” es justamente intentar tapar la verdad fresca, pujante, irrefutable que siempre emerge como la vida misma.

Fotografía sin edición

Fig.20. Entrelazadas. (2022). Fotografía performática.

En cuanto a las serigrafías, crearemos las fotografías que hemos elegido para estampar en la tela y les daremos la vuelta para que a la hora de pegarlas se vean visibles. Seguidamente, imprimimos las imágenes y las pegamos a la tela con látex (una capa fina); después presionamos con la espalda de la cuchara para que se adhiera bien a la tela.

Una vez seco (a las 24 h), con una esponja mojada iremos quitando el papel, de manera que lo que quedará adherido a la tela será la imagen impresa.

Por último, haremos las serigrafías en estas telas.

Fig.21. Regressus ad uterum I,(2022)

Fig.22. Regressus ad uterum II,(2022)

Fig.23. Regressus ad uterum III,(2022)

Fig.24. Regressus ad uterum IV,(2022)

5. RESULTADOS

Este proyecto surge como una respuesta crítica a la imposición que a diario se les hace a las madres para invisibilizar la tarea de criar. Esta imposición a veces es el resultado de una molestia social puritana e hipócrita que pretende evitar ver el pecho que amamanta a pesar de que nuestras ciudades y medios están llenos de pechos femeninos utilizados para vender productos e ideas.

5.1 VALORACIÓN

“Mother is Creator” es un proyecto totalmente actual, en el que muchas mujeres se verán representadas, tanto si están al cuidado de sus hijos como si tienen que trabajar. El exigir silencio, quietud, limpieza impoluta y deodorizada, evitar el contacto y la interacción, censurar la espontaneidad, entre otras exigencias, nos alejan de nuestros principios y necesidades vitales de creatividad, experimentación y movimiento, no sólo a nivel físico, especialmente, a nivel psíquico.

Concluyendo, este proyecto contribuye a esta crítica sobre el criar y el crear desde mi propia experiencia personal como mujer y artista. Su principal aportación es visibilizar a las mujeres artistas, en concreto la maternidad, entendiéndola como un ciclo constituido por varias etapas con las que se pretende que pretende mostrar tres fases de la mujer, antes de ser madre, durante el embarazo y ya siendo madre. Asimismo, es un proyecto innovador que reivindica la importancia de la mujer en la cultura y, en particular, la mujer en Marruecos. La forma en la que hemos concretado nuestro propósito ha sido creando una serie de obras artísticas que acompañan al texto escrito y a la idea expresada. Con ello concluimos un ciclo formativo y vital vinculado al Grado de Bellas Artes, que esperamos sea de interés para la comunidad, y dejamos establecidas las directrices principales para futuras investigaciones y proyectos artísticos.

Fig.25. Conversación post-partum. (2022). Montaje fotográfico 29,7 x 42 cm.

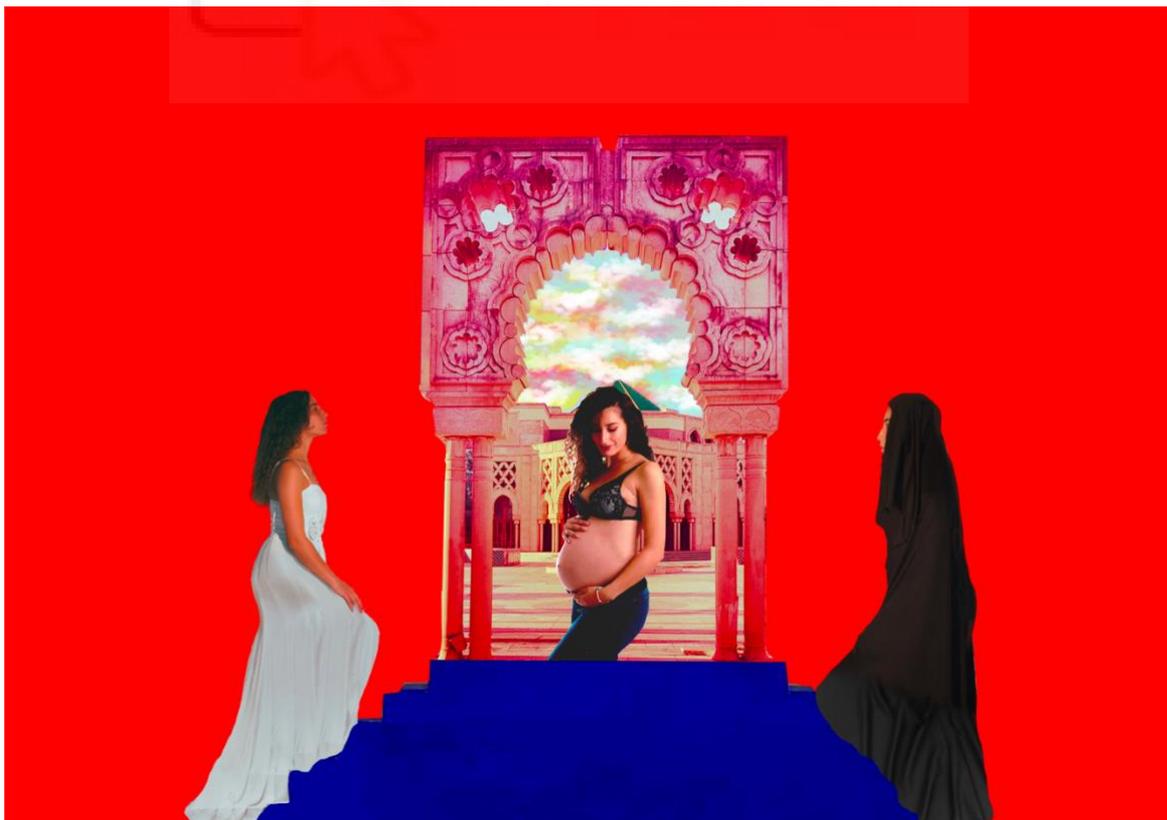

Fig.26. Praegnans. (2022). Montaje fotográfico 29,7 x 42 cm.

Fig.27. Imaginarium. (2022). Montaje fotográfico 29,7 x 42 cm.

Fig.28. Discover. (2022). Montaje fotográfico 29,7 x 42 cm.

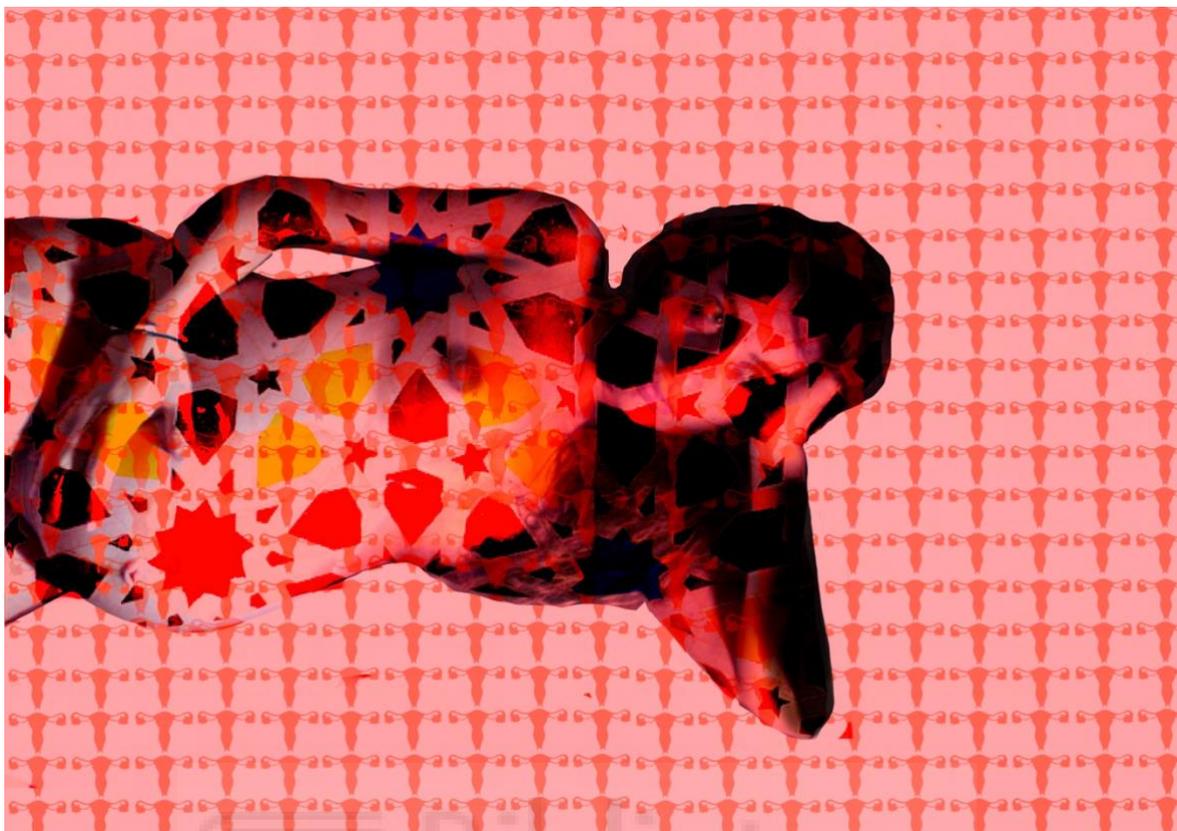

Fig.29. Inciens I . (2022). Montaje fotográfico 29,7 x 42 cm.

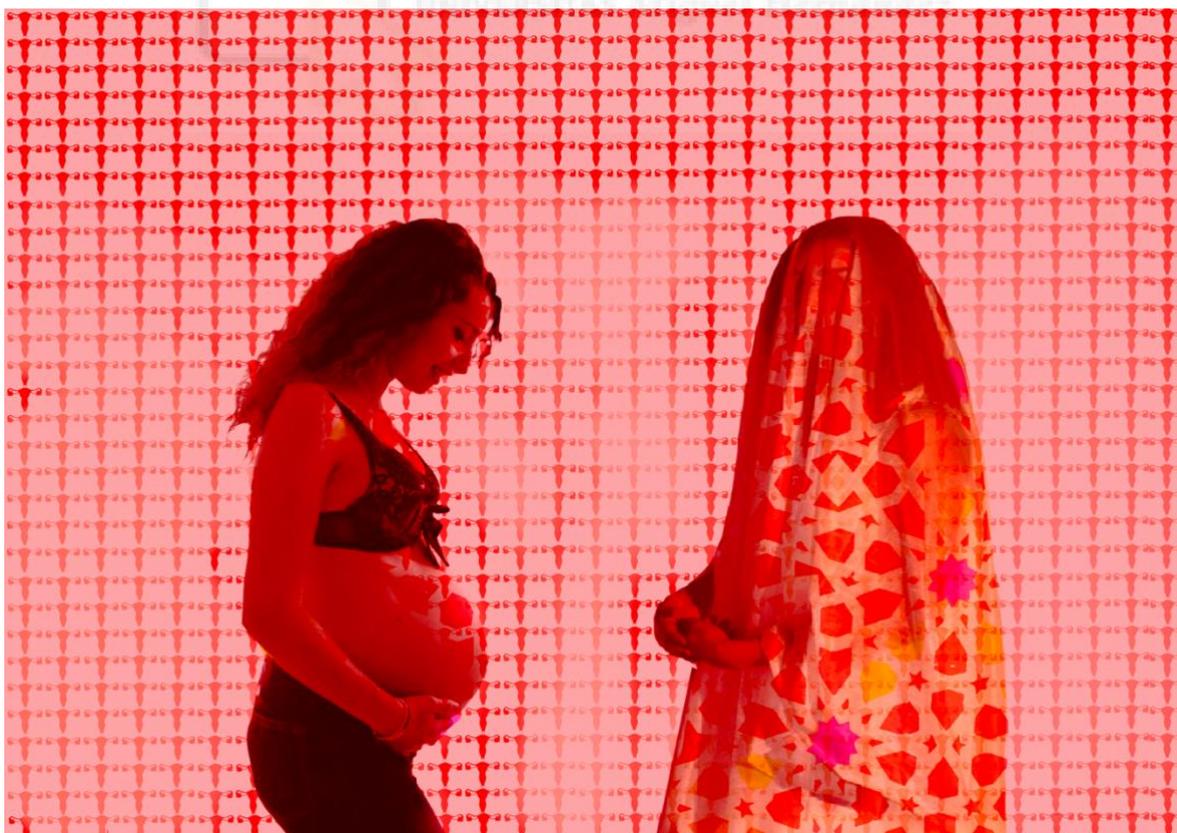

Fig.30. Inciens I I. (2022). Montaje fotográfico 29,7 x 42 cm.

Fig.31. Entrelazadas. (2022). Fotografía digital, 29,7 x 42 cm.

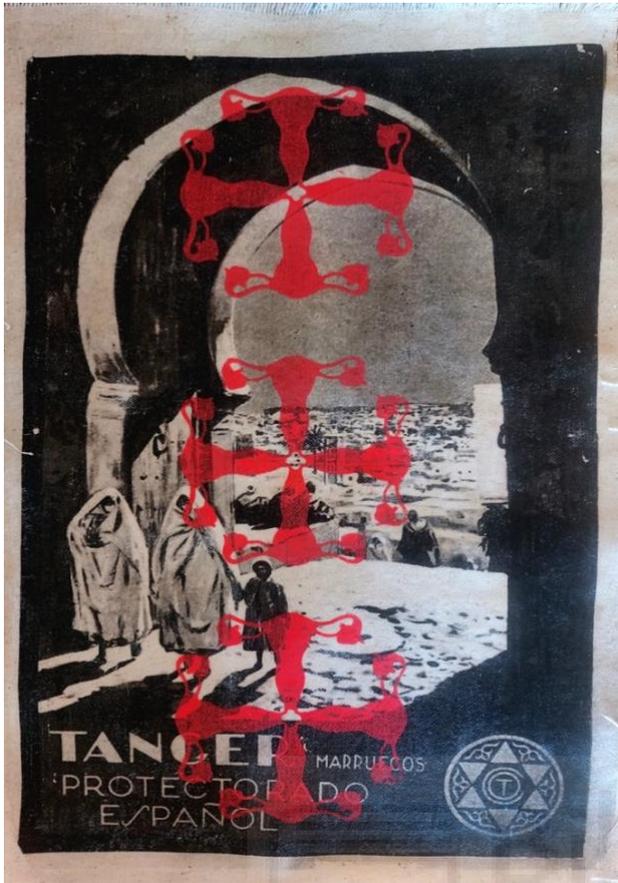

Fig.32. Regressus ad uterum I,(2022) 29,7 x 42 cm.

Fig.32. Regressus ad uterum II, (2022) 29,7 x 42 cm.

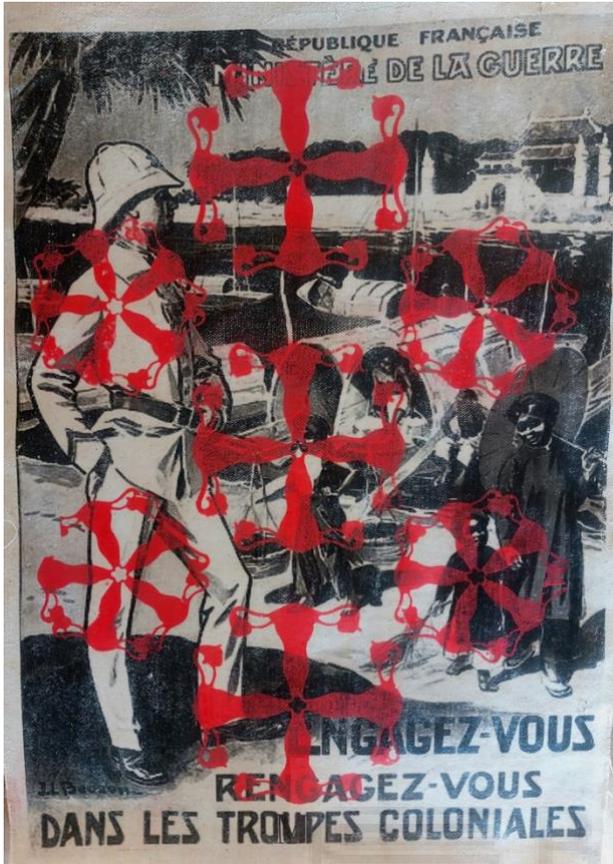

Fig.33. Regressus ad uterum III,(2022) 29,7 x 42 cm.

Fig.34.Regressus ad uterum IV,(2022) 29,7 x 42 cm.

6. BIBLIOGRAFÍA

Referencias tomadas de internet (fuentes electrónicas):

-**Ana Álvarez-Errecalde**, *Mama – Mother´s Milk* (2018- proyecto abierto).

<https://alvarezerrecalde.com/portfolio/mama-mothers-milk/>

-**Leonor Fini**, escrito por Laura Pinillos (17/11/2019)

<https://womanarhouse.wordpress.com/2019/11/23/leonor-fini/>

-**Judy Chicago**, escrito por Emma trinidad para “Women art house” (octubre 2017):

<https://womanarhouse.wordpress.com/2018/03/17/judy-chicago/>

-**Louise Bourgeois**, escrito por Emma Trinidad (30/10/2017):

<https://womanarhouse.wordpress.com/2017/12/21/louise-bourgeois/>

-**Louise Bourgeois** “*Pregnant Woman*” (2008) Medium Gouache on paper, Dimensions (60 x 45.7 cm)

<https://www.moma.org/collection/works/142017>

-**Justine Kurland**(1969) serie “*Of Woman Born*” (2005-2006)

<https://www.miandn.com/artists/justine-kurland>

Artículo o revista:

-Beatriz San Román, Irene Salvo y Silvina Monteros, (2019), “*Crear o criar: El Arte explora la maternidad*” artículo: Afín nº 118, ISSN: 2013-2956.

Libro:

-**Adricenne Rich**, “*Nacemos de mujer*” *la maternidad como experiencia e institución*. Ed. *Traficantes de sueños*, 100 ejemplares, febrero 2019, ISBN: 978-84-949147-7-5.