

TFG

Curso 2021/22
Artes Plásticas

EL COLOR DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA

(otras maneras de utilizar gafas)

ESTUDIANTE: Sarrías Lorca, Raquel

DIRECTORA: Guerrero Sempere, Susana

PALABRAS CLAVE: femenino, masculino, discriminación, estructuras, roles asignados

RESUMEN: Este proyecto nace al reflexionar sobre nuestros roles como hombres y mujeres en la sociedad en la que vivimos. Qué se espera de nosotros por el mero hecho de haber nacido de un sexo o de otro y de la discriminación sistémica, de la que, a veces, no somos conscientes, por lo que, sin darnos cuenta, ayudamos a que esta discriminación se perpétue en nuestra sociedad a través del lenguaje y de nuestro comportamiento.

KEY WORDS: feminine, masculine, discrimination, structures, determined roles

SUMMARY: This project started from reflecting on our roles as men and women in the society in which we live. What is expected of us just because we are born of one sex or the other. It is about structural discrimination and how, sometimes, we are not aware of the ways in which we help to continue discriminating in society through language and behavior.

ÍNDICE:

1. Propuesta y Objetivos.....	3
2. Referentes.....	6
3. Justificación de la propuesta.....	11
4. Proceso de Producción.....	14
5. Resultados.....	17
5.1 Bordado en tela.....	17
5.2 Objetos escultóricos.....	21
5.3 Grabados en papel.....	23
5.4 Grabados en tela.....	25
5.5 Serie fotográfica.....	28
5.6 Papel de pared	32
5.7 Valoración del proyecto y futuras líneas de investigación.....	40
5.8 Conclusión.....	41
6. Bibliografía.....	42

1. Propuesta y Objetivos

Como filóloga siempre me ha fascinado el poder de las palabras. De este modo surge este proyecto sobre una reflexión de cómo el lenguaje influencia y modela nuestro comportamiento. Tanto es así, que un lenguaje tan machista como el español, tiene una gran influencia en los individuos que lo hablan, tanto en España como en los países hispanohablantes.

¿Cómo es posible que expresiones como “zorro” o “zorra” tengan significados tan diferentes sólo por el género de una palabra? Desafortunadamente, las palabras no sólo tienen un significado en el campo de la semántica, sino también en la vida real.

Según Noam Chomsky¹, se puede dividir el lenguaje entre competencia y actuación. Como competencia se entiende el conocimiento inconsciente y operativo que tiene cada

hablante sobre las reglas gramaticales de una lengua. Como actuación, se refiere al uso que cada hablante hace de la lengua. La actuación es un concepto social, sujeto a

¹ Jasone Cenoz Iragui, *El concepto de competencia comunicativa*
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunicativo/ceno_z01.htm#:~:text=Por%20lo%20tanto%2C%20para%20Chomsky,la%20competencia%2C%20no%20la%20actuaci%C3%B3n.

Sarrías Lorca, Raquel

TFG

condicionamientos. Es este aspecto del lenguaje el que debemos cambiar si queremos ver un cambio en nuestra sociedad.

En la línea de Romeo y Julieta, 'Lo que llamamos una rosa con cualquier otro nombre huele tan dulce'². Shakespeare afirma aquí que el nombre no importa, es lo que realmente es esa cosa o concepto. Incluso si dejáramos de llamar rosa a una rosa, todavía podríamos oler su fragancia, sentir sus pétalos y ser pinchados por sus espinas. Así es que queremos darle una vuelta tanto al lenguaje como a su significado, jugando con la semántica, con el género de las palabras, con los roles masculinos y femeninos y cómo este uso del lenguaje colabora de una manera inconsciente con lo que se conoce como discriminación estructural.

"(...) La discriminación contra algunos grupos subsiste, es omnipresente, está fuertemente arraigada en el comportamiento y la organización de la sociedad y a menudo implica actos de discriminación indirecta o no cuestionada. Esta discriminación sistémica puede consistir en normas legales, políticas, prácticas o actitudes culturales predominantes en el sector público o privado que generan desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros".³

² https://elpais.com/diario/1986/12/31/opinion/536367613_850215.html

³ <https://e-igualdad.net/tipos-discriminacion-social/>

Esto significa que nos enfrentamos a una situación de discriminación sistémica o estructural cuando las causas de la distinción, exclusión, restricción o preferencia que lesionan los derechos de las personas están incorporadas de tal manera en las instituciones –políticas, jurídicas, sociales– y en las pautas culturales de una colectividad, que son invisibles, y que cuando no lo son, se aceptan sin cuestionamientos.

Las construcciones culturales no son definitivas. Se trata de situaciones contingentes e históricamente determinadas que, por lo mismo, pueden transformarse. A través de este proyecto, queremos que el espectador se cuestione su uso del lenguaje y su comportamiento para poder alejarse de esta discriminación sistémica que no nos beneficia.

Objetivos

- Estudiar el concepto de discriminación estructural y cómo lo han trabajado diferentes artistas a lo largo del siglo XX.
- Sensibilizar al espectador sobre conceptos como la igualdad de género y la discriminación estructural.
- Aprender a respetar la diferencia, viéndola como una oportunidad única para evolucionar, no para discriminar y excluir.

- Explorar nuevas posibilidades expresivas de los objetos domésticos para inducir a otras formas de percibir la cotidianidad.

- Elaborar una serie de grabados en hueco y de esculturas sobre objetos domésticos a los que se les otorga un nuevo significado visual y significado.

2. Referentes

• Virginie Despentes

Esta escritora francesa es una de las voces más vigorosas del feminismo moderno. Nació en el seno de la clase obrera.

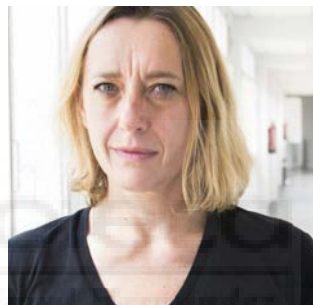

Fig. 1 Virginie Despentes

Fue prostituta y punk, dejó casa y estudios a los diecisiete, se peleó con sus padres, fue ingresada en un centro psiquiátrico, y sufrió una violación.

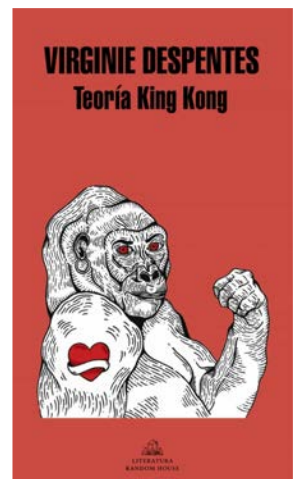

Fig. 2: Portada de Teoría King Kong

Ha escrito varios libros y dirigido películas como *Fóllame*. De Despentes hemos utilizado su obra *Teoría King Kong* como referente, ya que aquí cuestiona los roles del hombre y la mujer en nuestra sociedad. Roles que muchas veces son totalmente estúpidos y que los seguimos adoptando sin ninguna lógica ni criterio.

• Louise Bourgeois

Trabajó principalmente el arte conceptual y dedicó la mayoría de sus obras a la mente femenina. En sus creaciones se ven momentos importantes para ella, como la relación con su madre, el rol femenino dentro y fuera del hogar.

Se concentró en sus propios conflictos, reflejando a través de su obra conceptos y emociones universales de la psique femenina.

Bourgeois fue una de las artistas contemporáneas que se preocuparon por poner su obra al servicio de las emociones e ideas de la mujer. La feminidad en sus creaciones aparece una y otra vez. Criticó las condiciones de las mujeres que no trabajan fuera de casa y arremetió contra el daño que su padre le hizo a su madre. No tuvo miedo de hablar de sus recuerdos y deseos, y así permitir que las mujeres que miran su obra se identifiquen con ella.

Fig.3 Louise Bourgeois

Fig. 4 Celdas retrato (Portrait Cells)

• Eulalia Valldosera

Es una artista española en cuyas obras se advierte la influencia norteamericana tanto del arte de la videoacción y del activismo feminista como de la utilización de un carácter ritual en sus propuestas artísticas. Sus grandes ejes de trabajo son el cuerpo y la identidad, ideas que desarrolla a través de la fotografía, el vídeo o la performance. En instalaciones como *Vendajes*, *Apariencias* y *Dependencias* analiza los elementos de la vida cotidiana de las mujeres. La identidad a través del cuerpo, los objetos de limpieza y de uso cotidiano.

Fig. 5. Botellas interactivas. 2009.

● Paula Rego

Su obra nos parece especialmente significativa en cuanto a la forma de mostrar a las mujeres, dotadas de un poder, una dignidad y una fuerza humana extraordinarios, aún en las situaciones más terribles de la experiencia femenina, como el aborto o la dependencia familiar.

El fuerte erotismo de algunos de sus cuadros se clasificó como impropio de una mujer joven y atractiva, al contrario de lo que ocurría con los artistas de sexo masculino. La sexualidad explícita en una artista se consideraba impropia, en consonancia con la visión masculina de la sociedad, que considera a la mujer, por un lado como objeto sexual pasivo, y por otro, como "mujer honorable", esposa, madre, hermana o hija, de los hombres.

Fig. 6: Joven con un feto. 2005

Fig. 7: La familia, 1988

• Anette Messenger

Es una artista contemporánea famosa por sus características instalaciones artísticas. En ellas combina fotografías, impresiones, dibujos y otros materiales de uso común. A través de su práctica

conceptual examina las percepciones individuales y colectivas creadas alrededor de la mujer y despliega una iconografía de la ira anti patriarcal arraigada en el cuerpo femenino.

Focaliza su discurso en lo doméstico, el espacio personal y las necesidades individuales. Y, pese a que sus instalaciones se fueron volviendo más complejas y sofisticadas, el mensaje de su trabajo siempre ha sido uno: liberar a las mujeres de los roles que les asignan los hombres, el mercado y la sociedad. Ella lo hace a través de la sátira y la caricatura, utilizando imágenes y materiales de la vida cotidiana.

Fig. 8 y 9: Anette messenger y *Púdico-Público*

3. Justificación de la propuesta

Este proyecto empezó a gestarse a mediados del 2021 . Hace ya un tiempo que trabajamos con temas como la libertad del individuo y la igualdad de la mujer. Mucho tiempo reflexionando sobre el porqué de las cosas y por qué nos comportamos de la manera en que lo hacemos. Al ser mujer, nos concierne todo lo relacionado con el ámbito femenino y nos cuestionamos los roles que la mujer tiene en la sociedad de hoy en día.

Así que en un principio, nuestro trabajo se centró en el universo femenino y el arte feminista del siglo XX y de cómo artistas como Judy Chicago (1939) y Miriam Shapiro (1923-2015) en *The Woman House project* introdujeron la biografía y la utilización de elementos no considerados artísticos, que también comparte nuestro proyecto.

Fig. 10. Nurturant Kitchen (detalle) de Susan Frazier, Vicki Hogetts y Robin Weltsch. Los Angeles, 1972.

Sin embargo, nos dimos cuenta de que esta discriminación no era intrínseca a la mujer, sino que el hombre también la sufre, aunque de una manera diferente.

Comenzamos a investigar y descubrimos el término “discriminación estructural o sistémica”, es decir, un tipo de discriminación que está tan arraigada a nuestra sociedad y a nuestra conducta que es difícil de detectar, por lo que es mucho más difícil de erradicar. No se puede solucionar un problema del que no se es consciente de su existencia. Esto es lo que pasa con la discriminación estructural.

Por este motivo, pensamos que nuestro proyecto es relevante e importante en la sociedad en la que vivimos, para que el receptor pueda empezar a darse cuenta de ciertos comportamientos y actitudes que no nos benefician, ni a hombres ni a mujeres, todo lo contrario, esta forma de actuar, de hablar, nos hace seres inseguros y descontentos con la imagen surrealista que esta sociedad espera de nosotros.

Ya que estas expectativas nos parecen absurdas e irreales, hemos jugado con el surrealismo a la hora de crear nuestras piezas. Partiendo de objetos cotidianos relacionados con la cocina, hemos seleccionado 5 objetos de género masculino y 5 de género femenino. Hemos hecho lo que hemos llamado una

Sarrías Lorca, Raquel

TFG

a-simbiosis, es decir una mezcla de un objeto y una parte del cuerpo humano (masculino o femenino, según el caso). La razón de este nombre, *a-simbiosis*, es que no existe un antónimo de la palabra *simbiosis*⁴, pero no queríamos llamar *simbiosis* a esta mezcla, ya que ninguno de sus componentes se beneficia de esta unión. Es decir, la asociación que se hace de la mujer y ciertos objetos de la cocina o la que se hace del hombre con otros, no beneficia ni a unos ni a otras.

Por esta razón, nos parecía interesante esta fusión irreal para cuestionar estas asociaciones, tipo mujer-cuchara, que realizamos a diario sin ser conscientes de ello.

Todas estas asociaciones las hemos hecho en clave humorística, ya que no pretendemos un victimismo, sino simplemente un cambio de actitud y forma de pensar. porque al fin y al cabo, ¿quién decide lo que está bien o mal? ¿No son todo comportamientos aprendidos? Por esa razón, este proyecto quiere ser una invitación a ese cambio de aprendizaje y de ver la realidad.

⁴ f. *Biol.* Asociación de individuos animales o vegetales de diferentes especies, sobre todo si los simbioses sacan provecho de la vida en común.

<https://dle.rae.es/simbiosis>

4. Proceso de producción

Consideramos el arte como un lenguaje con códigos diferentes al lenguaje convencional, por esta razón hemos desarrollado varias series de manera paralela con diferentes materiales y soportes: bordado en tela, objetos escultóricos, grabados en papel, grabados en tela y serie fotográfica.

Este proyecto artístico comienza con un listado de todos los utensilios que encontramos en la cocina, tanto femeninos como masculinos. Hacemos una selección de 5 de cada género que tengan una carga asociativa más fuerte con los roles asignados a la mujer o al hombre.

Los objetos seleccionados son los siguientes:

- Objetos femeninos: Cuchara, tetera, jarra, taza y tijeras.
- Objetos masculinos: Exprimidor, sacacorchos, cuchillo, colador y mortero.

Una vez seleccionados los objetos, hacemos bocetos del objeto transformado según las diferentes asociaciones que hacemos con el mismo. Así, la tetera, por ejemplo, se convierte en una especie de mujer que puede servir el té a través de su boca con una teta por tapadera, y así con todos los objetos elegidos.

Ejemplo del proceso desde el boceto hasta el grabado final:

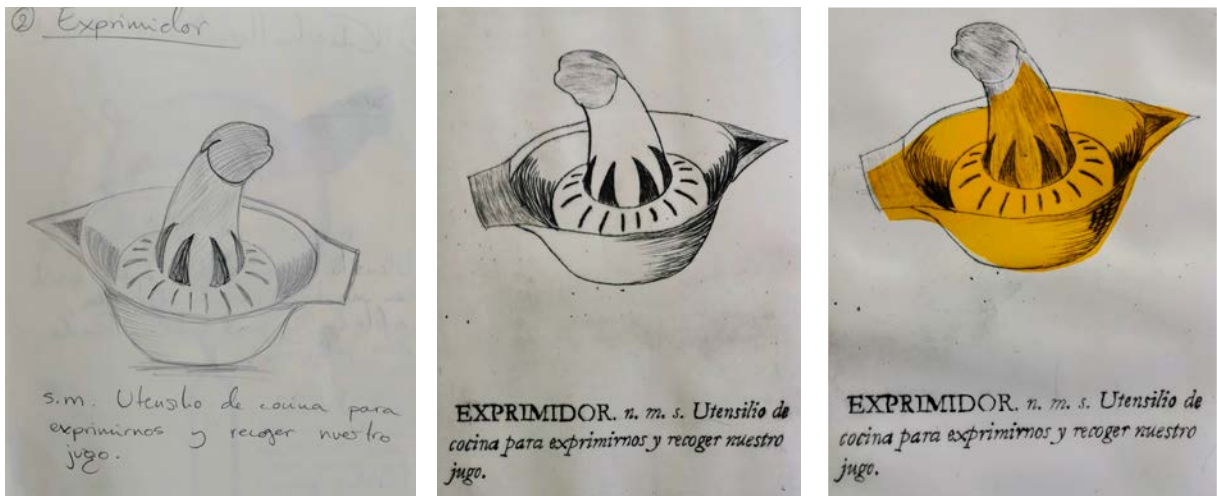

Fig. 11: *Exprimidor*. Boceto, prueba de estado y prueba de artista en punta seca, collage con papel celofan sobre Canson Edition. 420 x 297 mm.

Decidimos realizar todos estos objetos con materiales relacionadas con el menaje del hogar como la cerámica o la madera, aunque los combinamos con partes de muñecos (Barbies o X-Men) para otorgarles esa "humanización" y ,al mismo tiempo, hacerle un guiño a todos los estereotipos alimentados a través de los juguetes con los que hemos jugado en nuestra infancia y que nos han convertido en princesas o superhéroes durante décadas (o quizá en ninguno de los dos y de ahí nuestra frustración)

Fig. 12, 13, 14, 15 y 16: Diferentes estadios del proceso de trabajo.

También realizamos los 10 objetos con la técnica de grabado en hueco, punta seca sobre arraglás, y los entintamos y estampamos tanto en papel como en tela. Para las telas hemos elegido un cromatismo que nos recuerda a las carnaciones de los diferentes tipos de piel, para así remitirnos, una vez más, a esa personificación.

Para mostrar la funcionalidad de nuestros objetos, tenemos una serie fotográfica en la que aparecen todos los objetos haciendo gala de su funcionalidad.

5. Resultados

5.1 Bordado en tela

Fig. 17: Falda bordada, parte delantera. 97 x 102 cm.

Fig. 18: Falda bordada, parte trasera. 97 x 102 cm.

El bordado de esta falda, la pieza de vestir más asociada a la mujer, nos ha acompañado a través de todo el proceso creativo. En realidad la hemos utilizado como una especie de mapa conceptual. El bordado es una tarea que requiere mucho tiempo. Por esta razón, mientras bordamos, hemos ido elaborando nuestro discurso artístico, que ha ido creciendo al mismo tiempo que las piezas que hemos ido creando.

- Detalles de la parte delantera (universo femenino)

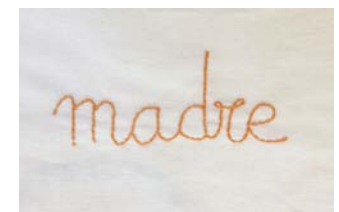
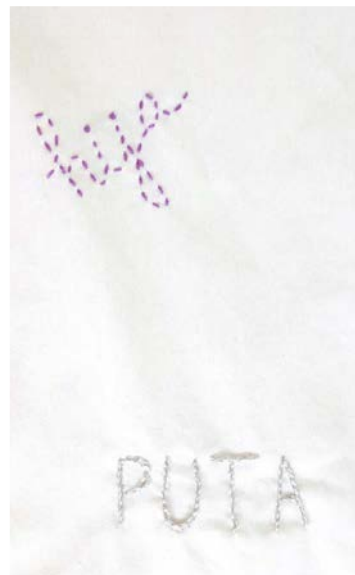
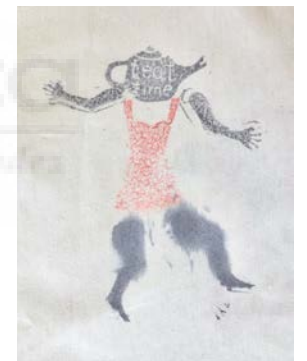
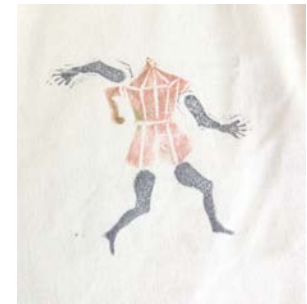

Fig. 19 a 27: Detalle bordado parte delantera.

- Detalles de la parte trasera (universo masculino)

Fig. 28 a 33: Detalles de bordado en la parte trasera

5.2 Objetos escultóricos

Fig. 34: Taza. Cerámica esmaltada.9 x 22 cm.

Fig. 35: Taza. Madera y transfer. 31 x 6 cm.

Fig. 36 y 37: Tetera. Cerámica esmaltada, dientes y alambre de espino. 16'5 x 29 cm.

Fig. 38: Tijeras. metal y plástico. 28 x 15 cm.

Fig. 39: Jarra. Cerámica esmaltada y escayola. 18 x 14 cm.

Fig. 40: *Sacacorchos*. Plástico y metal. 19 x 14 cm.

Fig. 41: *Exprimidor*. Cerámica esmaltada. 17 x 19 cm.

Fig. 43: *Colador*.
metal e hilo de
bordar. 16 x 28 cm.

Fig. 42: *Cuchillo*. Madera y escayola. 25 x 5 cm.

Fig. 44: *Mortero*.
Cerámica
esmaltada.
25 x 19 cm.

5.3 Grabados en papel

Fig. 45 y 46: Prueba de artista. Punta seca, collage sobre papel Canson Edition. 420 x 297 mm.

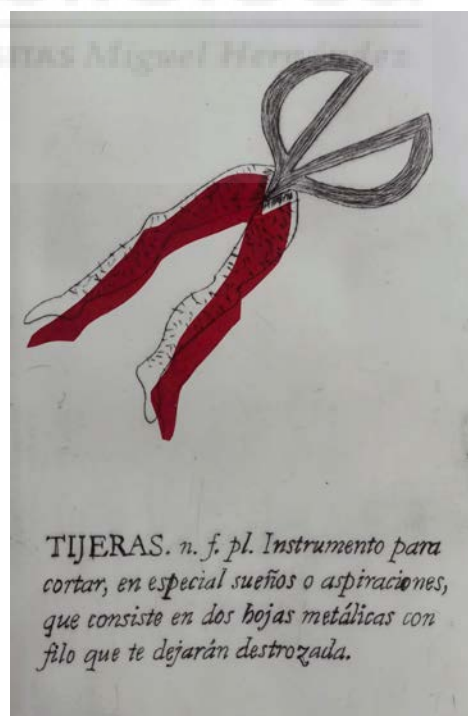

Fig. 47 y 48: Prueba de artista. Punta seca, collage sobre papel Canson Edition. 420 x 297 mm.

Fig. 49 y 50: Prueba de artista. Punta seca, collage sobre papel Canson Edition. 420 x 297 mm.

Fig. 51 y 52: Prueba de artista. Punta seca, collage sobre papel Canson Edition. 420 x 297 mm.

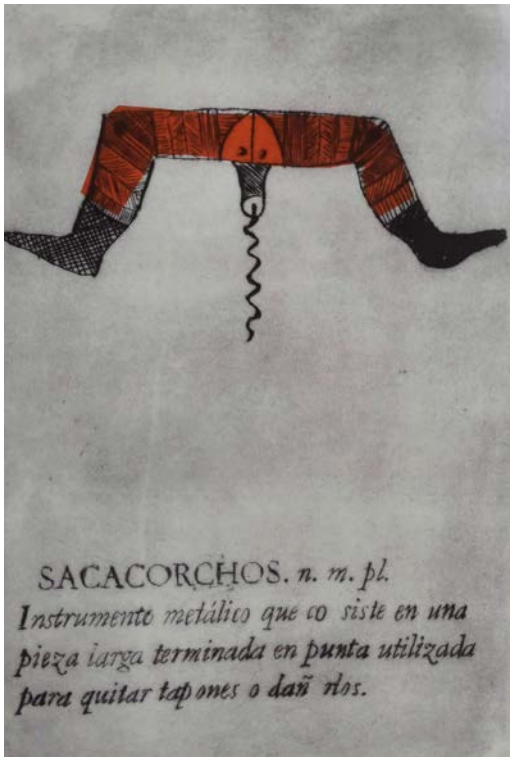

Fig. 53 y 54: Prueba de artista. Punta seca, collage sobre papel Canson Edition. 420 x 297 mm.

5.4 Grabados en tela

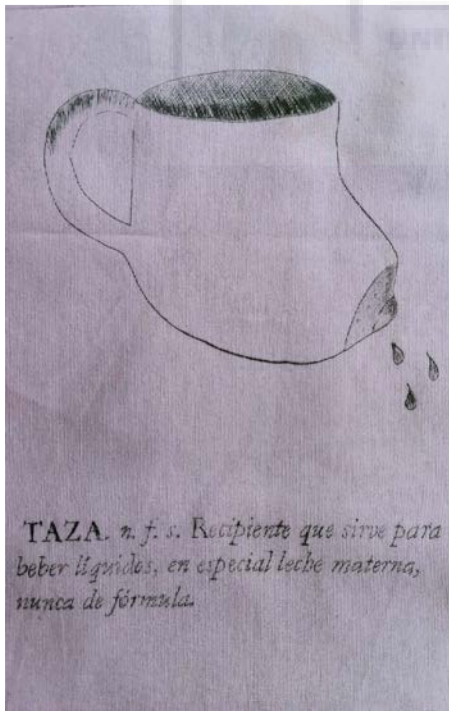

Fig. 55 y 56: Grabado en tela. 40 x 30 cm. aprox.

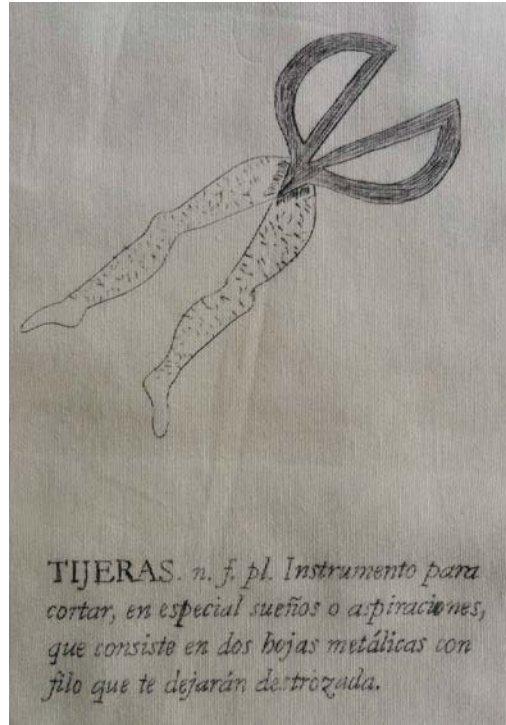

Fig. 57 y 58: Grabado en tela. 40 x 30 cm. aprox.

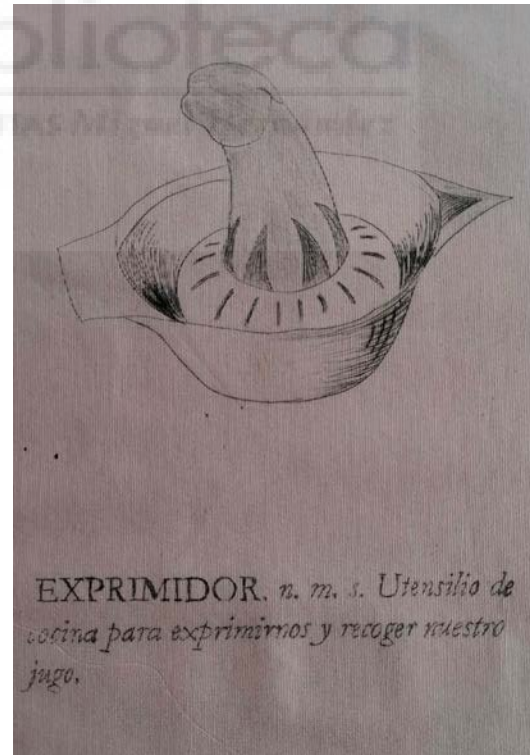
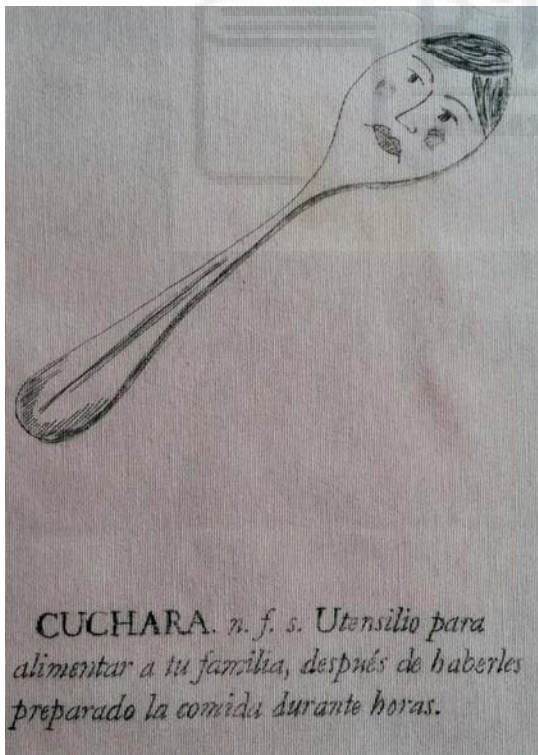
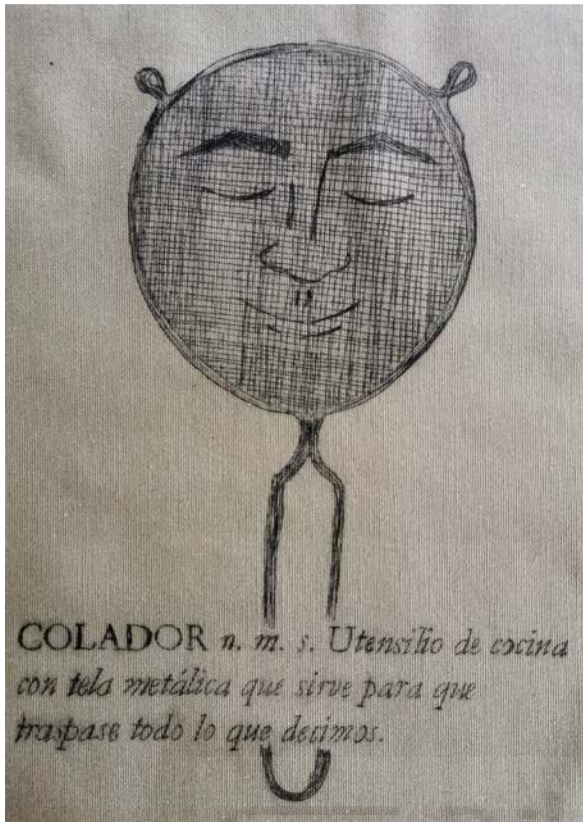
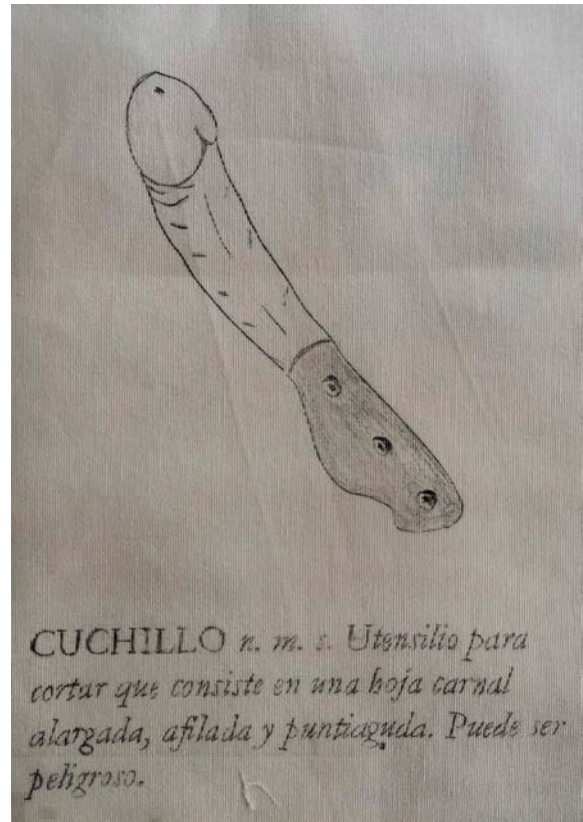

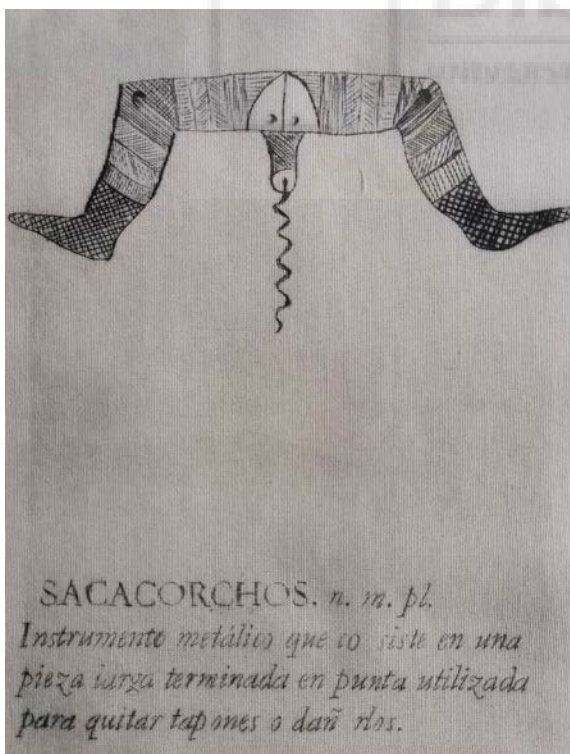
Fig. 59 y 60: Grabado en tela. 40 x 30 cm. aprox.

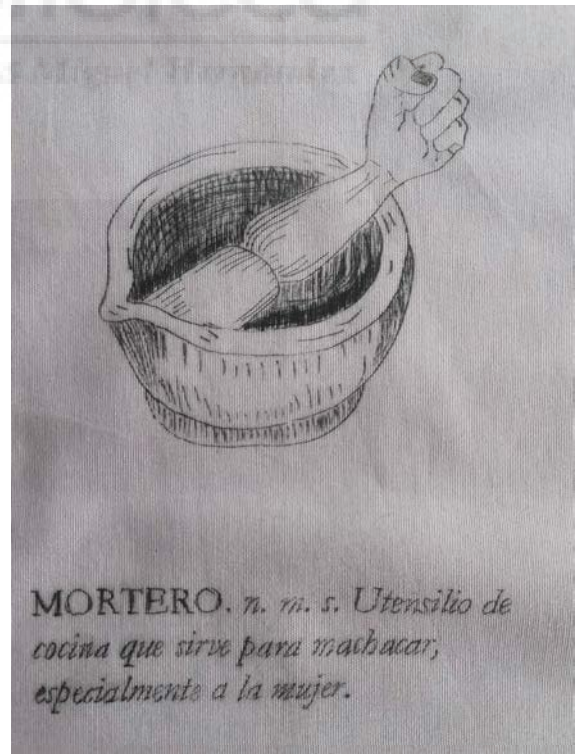
COLADOR n. m. s. Utensilio de cocina con tela metálica que sirve para que traspase todo lo que decimos.

CUCHILLO n. m. s. Utensilio para cortar que consiste en una hoja carnal alargada, afilada y puntiaguda. Puede ser peligroso.

SACACORCHOS, n. m. pl. Instrumento metálico que consiste en una pieza larga terminada en punta utilizada para quitar tapones o dañarlos.

MORTERO, n. m. s. Utensilio de cocina que sirve para machacar, especialmente a la mujer.

Fig. 63 y 64: Grabado en tela. 40 x 30 cm. aprox.

5.5 Serie fotográfica

Fig. 65: *Cuchillo que no corta...* Fotografía. 20 x 20 cm.

Fig. 66: *Con tijeras propias...* Fotografía. 20 x 20 cm.

Fig.67: *Encontrando buen exprimidor...* Fotografía 20 x 20 cm.

Fig. 68: Jarra nueva... Fotografía 20 x 20 cm.

Fig. 69: *Muchos ajos en un mortero...* Fotografía 20 x 20 cm.

Fig. 70: Con la cuchara que escojas... Fotografía 20 x 20 cm.

Fig. 71: Agua en un colador... Fotografía 20 x 20 cm.

Fig. 72: *Beberás leche...* Fotografía 20 x 20 cm.

Fig. 73: *Buen sacacorchos...* Fotografía 20 x 20 cm.

Fig: 74: *Té caliente...* Fotografía 20 x 20 cm.

5.6 Papel de pared

Como todos nuestros objetos pertenecen al ámbito de la cocina, a la hora de exponerlos hemos pensado en recrear una especie de cocina con una serie de objetos (mesa de camilla, silla de mimbre, cómoda...) que nos remitan a esta estancia. Para ello hemos creado un papel de pared en el que se pueden ver todos nuestros objetos y que al empapelar una de las paredes de la sala de exposiciones nos remita a este ámbito doméstico como es el de la cocina.

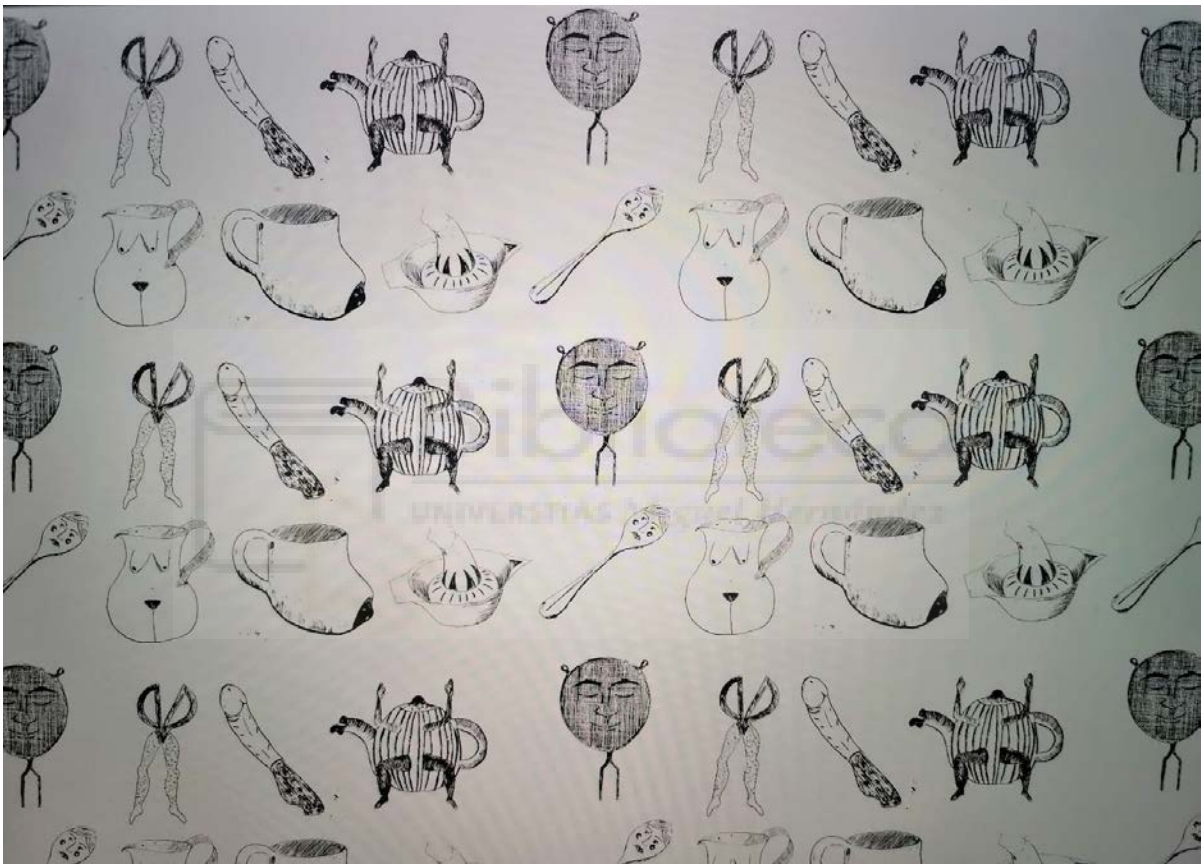

Fig. 75: Papel de pared. Medidas variables.

5.7 Valoración del proyecto y futuras líneas de investigación.

Estamos muy satisfechas con los resultados obtenidos y con nuestro desarrollo como artistas a lo largo de este proceso. Creemos que hemos aprendido mucho y conseguido los objetivos propuestos.

Este trabajo, a nivel artístico, nos ha permitido seguir trabajando con las posibilidades expresivas de los objetos cotidianos que venimos desarrollando en nuestro trabajo artístico anterior, pero también nos ha abierto nuevas vías de trabajo mediante el uso de la fotografía, el vídeo y la vídeo-performance.

En el futuro queremos seguir investigando en la misma dirección desarrollando más ampliamente el ámbito de la cocina y el de otras estancias del hogar.

Hemos descubierto un universo expresivo en la esfera doméstica con infinitas posibilidades a las que le queremos sacar partido. Este proyecto es sólo el principio...

Fig. 76, 77 y 78: Investigando con la fotografía para otras líneas de trabajo.

5.8 Conclusión.

Durante los 6 meses que ha durado este proyecto, hemos tenido la oportunidad de hablar con mucha gente sobre el concepto de discriminación estructural. En incontables ocasiones, hemos podido percibir miradas de escepticismo y de indiferencia. Muchos han comentado que entienden a lo que nos referimos, pero que no piensan que la sociedad vaya a cambiar en este ámbito. Creemos que darle visibilidad al problema es esencial, denunciar, porque así iremos dando pequeños pasos hacia una sociedad en la que se nos aprecie por lo que somos y

no por el sexo al que pertenecemos y a los estereotipos asociados con ese sexo.

Se han dado pasos gigantes hacia la igualdad de la mujer. El feminismo ha conseguido metas impensables hace 50 años. Por este motivo, pensamos que proyectos como el nuestro son importantes. Es esencial cuestionarnos la realidad que nos rodea, para así poder mejorarla.

Fig. 79. Diferencia del cuerpo de las muñecas Barbie. Evolución de los años 80 a nuestros días.

6. Bibliografía

- *Tipos de discriminación social*,
<https://e-igualdad.net/tipos-discriminacion-social/>
- Cabrera- Infante, G. *¿Qué hay en un nombre?*
https://elpais.com/diario/1986/12/31/opinion/536367613_850215.html
- Cenoz Iragui, J. *El concepto de competencia comunicativa*
- https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunicativo/cenoz01.htm#:~:text=Por%20lo%20tanto%2C%20para%20Chomsky,la%20competencia%2C%20no%20la%20actuaci%C3%B3n.
- Pinto Cardoso, J. *Paula Rego pintora figurativa subversiva y liberadora*
<http://www.heroinas.net/2016/03/paula-rego.html>
- Despentes, V. 2021. *Teoría King Kong*. Literatura Random House
- Domínguez, Y. *Revelando estereotipos que no nos representan*, TEDxMadrid
<https://www.youtube.com/watch?v=H1C-vG4yBMI>
- Mannarielli, M. 2021. *La domesticación de las mujeres*. La siniestra ensayos.
- Montgomery, C. *La desconstrucción del género*, TEDxSantaCruzdeLaSierra,
<https://www.youtube.com/watch?v=qA00esEWrlU>
- Ramos, W. *Un mundo sin etiquetas*,
https://www.youtube.com/watch?v=TG0wqct2B4&ab_channel=TEDxTalks
- Rojo, W. *Louise Bourgeois, grandes figuras del feminismo*
<https://werkenrojo.cl/louise-bourgeois-grandes-figuras-del-feminismo/>
- Seco, E. *Eulalia Valldosera, higiénicas confesiones a un bote de Ajax*
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-eulalia-valldosera-higienicas-confesion-es-bote-ajax-200902040300-912897377134_noticia.html
- Solís-Zara, S. *WOMANHOUSE Intimacy, Identity and Domesticity*,
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/107406/Susana_Zara.pdf?sequence=1&isAllowed=y

