

tf g

memoria

bellas artes

CURSO 2022-2023

Mención: Artes plásticas

Título: AKANE. Arte textil sobre la desigualdad de género.

Estudiante: Victoria Soler Clar

Director/a: Sánchez Arenas, Bibiniana de la Soledad

PALABRAS CLAVE :

-Reciclaje textil

-Obra textil

-Moda

-Desigualdad de género

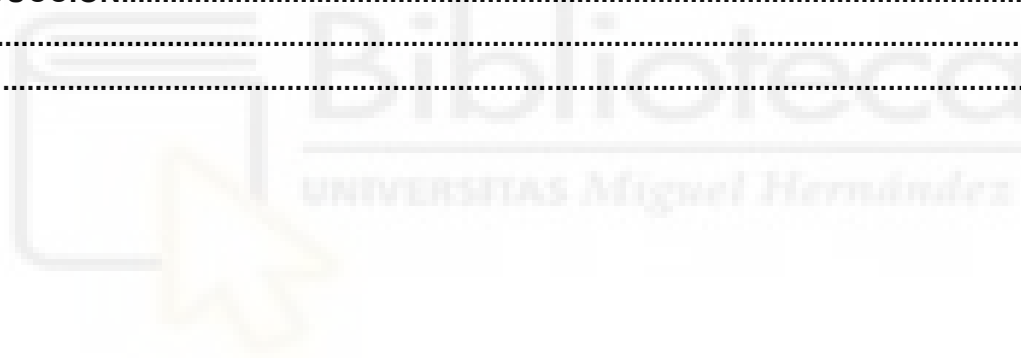
-Artivismo

RESUMEN: En este trabajo se tratan tres temas básicos en cuanto a desigualdad de género respecto al trabajo, la censura del cuerpo femenino vs el cuerpo masculino y la libertad de vestimenta. Se aborda desde el punto de vista artista y se ejecuta mediante la elaboración de tres obras textiles hechas con materiales reciclados y elementos decorativos diversos, entendiendo la vestimenta como un tipo de expresión de libertad femenina.

ÍNDICE

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS.....	3
2. REFERENTES.....	4
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.....	7
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN.....	10
5. RESULTADOS.....	16
6. BIBLIOGRAFÍA.....	21

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Para este trabajo se realizan tres obras textiles mediante el artivismo para representar la desigualdad de género, con sus tres fotografías de registro representativas a manera de crítica, en la que cada una representa un tipo de desigualdad, representando también a su vez acontecimientos de interés social. Para ello se realizará una investigación profunda sobre la desigualdad de género centrándome en tres puntos concretos, la desigualdad en el trabajo, la censura del cuerpo femenino y la falsa elección de vestimenta para salir a la calle. Para ello, se utilizarán materiales y elementos decorativos adecuados para su producción, que le aporten significado y simbología a cada una de las obras textiles. A este proyecto se le añadirá también el compromiso de elaborar cada una de las obras textiles con materiales y elementos diversos reciclados.

OBJETIVOS:

- Investigar sobre diferentes referentes artísticos, conceptuales y de moda relacionados con la desigualdad y violencia género
- Vincular cada una de las tres piezas textiles con diferentes situaciones de desigualdad de género
- Elaborar tres obras textiles con materiales reciclados y elementos decorativos
- Favorecer una conciencia social sobre la desigualdad y violencia de género

2. REFERENTES

fig. 1

Referente visual, Vivian Westwood:

Vivienne Isabel Swire (Derby Shire, Inglaterra, 8 de abril de 1941- Clapham 29 de diciembre de 2022). Fue una diseñadora de moda, considerada y asociada como la principal responsable de la estética punk. Fue la primera en denunciar los efectos pretenciosos de la industria de la moda en el medio ambiente.

Se ha elegido este referente como visual por la fuerte esencia que emanan sus diseños, por caracterizarse del maximalismo, además de los mensajes reivindicativos de libertad y ecologismo.

Fig. 2 Vivienne Westwood, 2012 desfile Victoria's secret

Referente motivo Chiara Ferragni:

Chiara Ferragni (Cremona 7 de mayo de 1987).
Empresaria de moda, influencer y bloguera italiana, tiene su propia marca de ropa “Chiara Ferragni Brand”,
Reivindica y refuerza con sus estilismos el derecho al aborto, a la maternidad y los derechos de la mujer.

Se ha elegido este referente por su relación temática y reivindicaciones en común, en cuanto a temas sociales que conciernen a las mujeres.

fig. 3

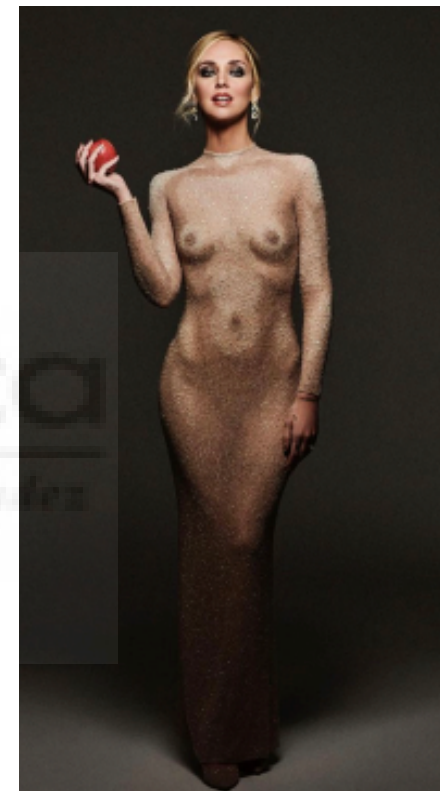
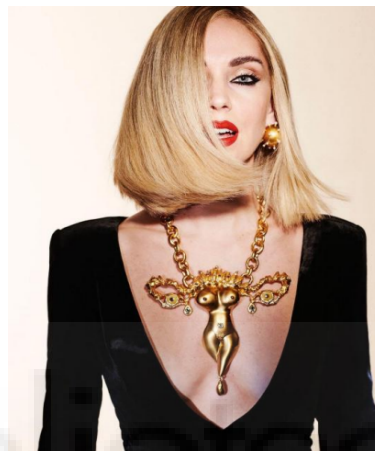

fig.4 Chiara Ferragni, 2023, desnudez sin vergüenza

Referente material Vanessa Bargao:

fig. 5

La artista portuguesa Vanessa Barragao, realiza obras textiles dedicadas al océano.

Sus piezas textiles son realizadas a partir de retazos de tela desechados, creando así un discurso para concienciar sobre el cuidado del medio ambiente. Algunos de sus métodos de trabajo son el crochet, el bordado, el tejido y otras técnicas.

Se ha elegido como referente, por utilizar prendas textiles recicladas como medio de expresión, y por el compromiso con el medio ambiente.

fig. 6 Vanessa Bargao, Coral garden, 2019

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Para la realización de este trabajo se ha llevado a cabo una investigación sobre la realidad social de las mujeres. A partir de esta investigación se tratan tres temas básicos en cuanto a desigualdad de género, la desigualdad respecto al trabajo, la censura del cuerpo femenino vs el cuerpo masculino y la libertad de vestimenta. Mediante algunas prendas de segunda mano, telas recicladas y elementos decorativos, se llevarán a cabo tres diseños a partir de los cuales se realiza una crítica a la desigualdad y violencia de género vigente en nuestra sociedad.

En la primera pieza textil se aborda el tema de la violencia de género mediante el trabajo, cuyos efectos entre muchos otros son el tema de los uniformes con exigencia estética. Por ello se ha utilizado un vestido ceñido de tubo (tela reciclada de poliéster) para evidenciar esa incomodidad estética que se exige en el uniforme de trabajo de las mujeres, decorado con piedras preciosas en este caso perlas y un rubí, cuyo simbolismo hace referencia al enmascaramiento de la realidad desigual. Ligada a esta pieza se superpone una capa larga realizada a partir de cadenas, que simbolizan el peso y la carga de las exigencias sociales tanto laborales como las estéticas exigidas a las mujeres en ciertos tipos de trabajo, por ello la capa contiene también perlas y lazos, hecho que recarga y enmascara más esta desigualdad. Se crea de esta manera un diseño que quiere representar la desigualdad laboral, y toda la carga que eso conlleva sobre el cuerpo de la mujer.

No es la misma mujer en todos los anuncios de las revistas, pero es la misma idea. Tiene ese aspecto de madre trabajadora que avanza decidida con la cartera en una mano y un niño sonriente agarrado a la otra. Va hacia delante, en sentido literal y figurado. Su cabello, si es largo, es una melena que le cae por la espalda; si es corto, está peinado hacia atrás, en una imagen de movilidad y progreso. No tiene nada de tímida ni pasiva. Parece segura de sí misma, activa y «liberada». Lleva traje de chaqueta oscuro, pero con un lazo de seda o un volante de color que anuncia: «Debajo de estas ropas, soy muy femenina». Ha triunfado en un mundo masculino sin sacrificar esa feminidad. Y lo ha conseguido sin ayuda. Con un esfuerzo personal, sugiere la imagen, ha conseguido aunar lo que ciento cincuenta años de industrialización habían separado: hijo y trabajo, el adorno y el traje de chaqueta, la cultura femenina y la masculina. Cuando enseñaba una fotografía de una supermamá como esta a las madres trabajadoras con las que hablé durante mis investigaciones para este libro, muchas reaccionaban con una carcajada. Una empleada de una guardería, madre de dos hijos de tres y cinco años, echó la cabeza hacia atrás: «¡Ja, ja, ja! Bromean. Míreme, completamente despeinada, las uñas rotas, nueve kilos de sobre- peso. Por las mañanas tengo que vestir a mis hijos, dar de comer al perro, preparar las tarteras con la comida, hacer la lista de la compra. Esa señora tiene una criada». Ni siquiera las mujeres trabajadoras que contaban con ayuda en casa podían imaginarse compaginando el trabajo y la familia de forma tan despreocupada: «¿Sabe lo que supone un bebé para su vida, con la toma de las dos y la de las cuatro?». Otra con dos hijos afirmó: «No lo muestran, pero va silbando — imitó a una mujer que silbaba y miraba al cielo— para no oír todo el ruido». Todas envidiaban el estilo de la mujer con la melena al viento, pero no se parecía a nadie conocido. (Hochschild A., 2021, p.4-5.)

En la segunda pieza textil, coincidiendo con el desarrollo crítico que Wolf (2020) expone en su publicación *El mito de la belleza*, se aborda el tema de la desigualdad con respecto a la censura del cuerpo femenino vs el cuerpo masculino. Por ello se ha optado por un diseño textil formado por un top corto y una falda, ambos con tela negra transparente para evidenciar el mensaje de liberación a través del cuerpo femenino, añadiendo diversas X de color rojo (con cinta americana) en los lugares más censurados para potenciar el mensaje. Dichos materiales como la tela transparente y la cinta adhesiva, potencian el mensaje crítico por su significado y las transparencias dejan ver el cuerpo, pero la cinta lo prohíbe, lo niega. Socialmente el cuerpo femenino está muy sexualizado; tanto que está mal visto que su torso pueda ir al

descubierto por completo, en cambio , el torso masculino si está socialmente aceptado y puede ser publicado visitado por ejemplo en redes sociales, cuando realmente la única diferencia entre estos dos torsos es que biológicamente el de la mujer se desarrolla para amamantar en un futuro a un bebé y el del hombre no.

Se pretende exponer de manera llamativa, provocadora y que escandalice al espectador, para hacerlo consciente del rol social establecido sobre el cuerpo de la mujer.

La tercera pieza textil aborda el tema de la desigualdad respecto a la libertad de vestimenta. Por ello, se compone de dos piezas, un top triangular y una falda corta. Este diseño se caracteriza por su sencillez estética; tanto el top como la falda tienen formas y dimensiones que se adaptan al cuerpo de la mujer, representando además mediante el diseño una crítica de la falsa libertad de expresión puesto que este “outfit” no sería posible llevarlo por la calle sin sufrir agresiones verbales o físicas. Aquí se representa en esta obra textil, el outfit que llevaría libremente una mujer sin tener que llevar encima una capa que oculte la verdadera elección y expresión de lo que una quiere llevar puesto; es por esto que en este diseño se dejan al descubierto las piernas, los hombros, la barriga y la espalda, evitando y no necesitando añadir a la vestimenta capas o complementos que proporcionen seguridad en la calle.

Raquel Villaércija expone en el periódico El mundo, la noticia que respalda lo anteriormente planteado, *La “camisa del metro” armadura contra el acoso a las mujeres en Francia*, donde se ha optado entre las mujeres de llevar consigo una prenda extra de ropa para sentirse más seguras, cuando llegan a su destino se desprenden de esa prenda extra que llevan consigo por miedo a ser agredidas.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

A continuación, se expone el proceso que se ha realizado para crear este proyecto, con el fin de seguir con los objetivos establecidos.

En primer lugar, se realizó una lluvia de ideas y una previa investigación del tema, del cual se escogieron las que mejor se acercaban al tema principal.

Conforme se va investigando y profundizando en el tema a tratar, las ideas y bocetos se van aclarando acotado aún más, por lo tanto, se desecharán las que no sirvan. Una vez que el tema esté definido, se procede a realizar diversos bocetos de las obras textiles, algunas de las ideas evolucionarán y quedarán como finales y otras se descartarán.

Bocetos 7, 8, 9 y 10

Bocetos 11, 12 y 13

fig. 14, 15, 16, 17 y 18

La primera obra textil, hace referencia al tema de la mujer en el trabajo las desigualdades derivadas. Esta obra textil, se compone de dos piezas, un vestido reciclado y una capa. El vestido se caracteriza por ser de tubo y muy ajustado al cuerpo, se le ha cosido a este, seis tiras de perlas (a ambos lados debajo del pecho) y un ornamento dorado con un rubí (en el centro de la parte superior del pecho).

La segunda pieza es la capa, la cual representa el peso y carga que llevan sobre sus hombros las mujeres. Para la producción de la capa empleé diversas tiras de cadenas que tuve que montar a mano, y poco a poco ir construyendo el patrón, teniendo como guía el boceto.

Cadena por cadena, pieza por pieza, con la ayuda de una alicata iba montando lo que se podría denominar el esqueleto de la capa. Realizada esta parte, se procedió

con las perlas, las cuales se montaron también una a una, pasándolas por cinta de raso negra muy fina y atando ambos extremos a las cadenas. En dichos extremos, en donde termina la serie de perlas, para tener un mejor acabado estético además de significado, se ataron lazos de color negro muy finos. Y como toque final de la capa en los extremos de las partes superiores, y de los brazos, de esa manera se pone la capa como si de una mochila se tratase.

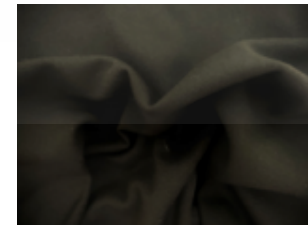
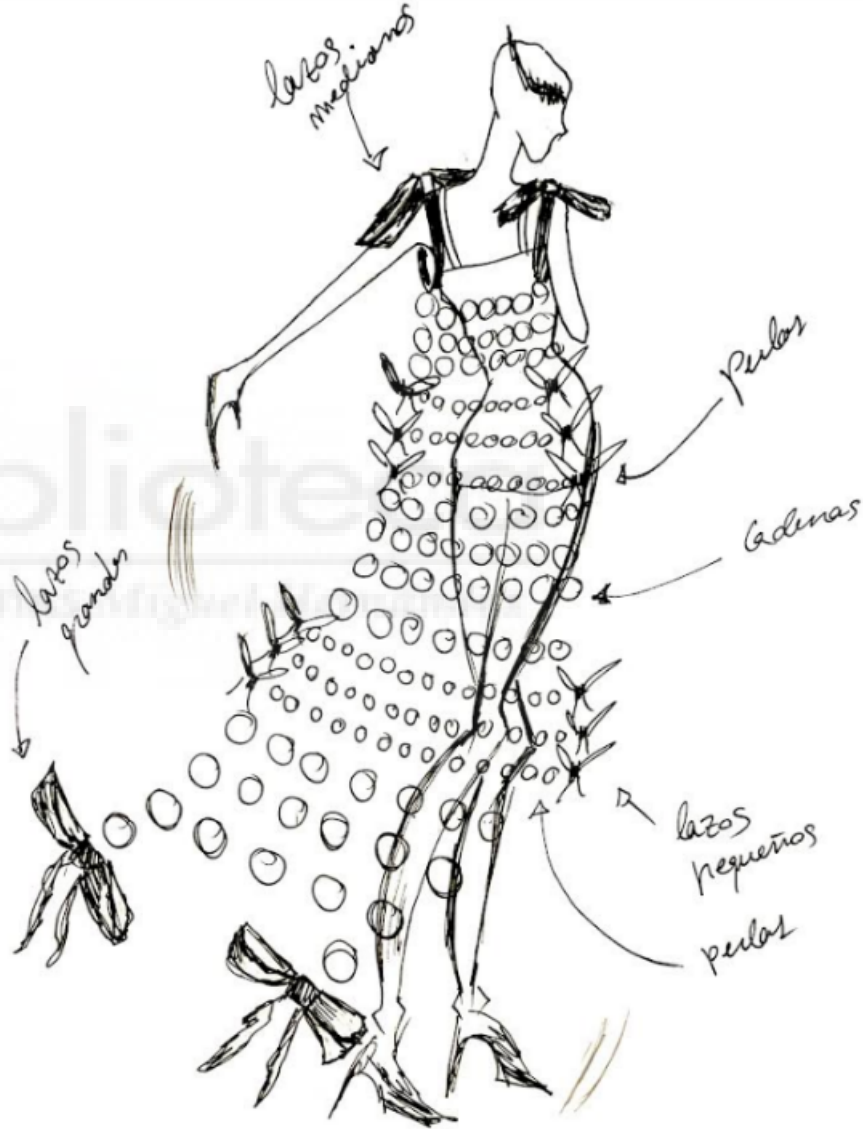

fig. 19 y 20

La segunda obra textil, hace referencia al tema de la censura del cuerpo de la mujer. Se compone de dos piezas textiles, un top y una falda de longitud mediana.

En este caso, en ambas piezas se ha hecho uso de mi propio cuerpo para sacar los patrones, y realizar los ajustes necesarios probándome las piezas tantas veces sea necesario.

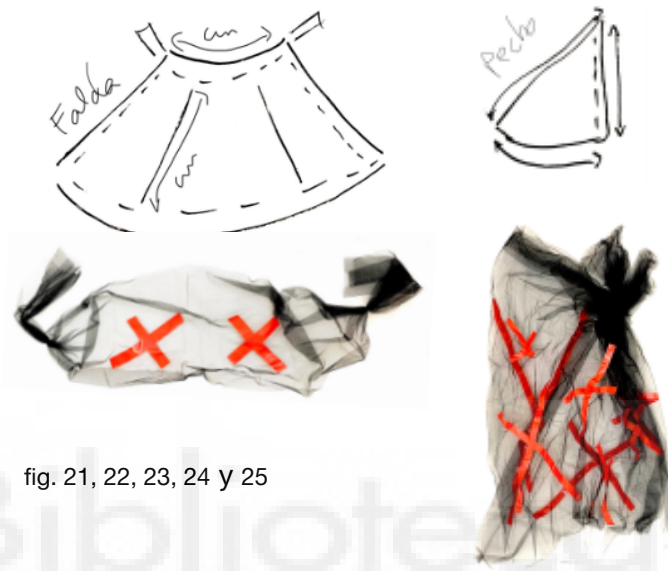
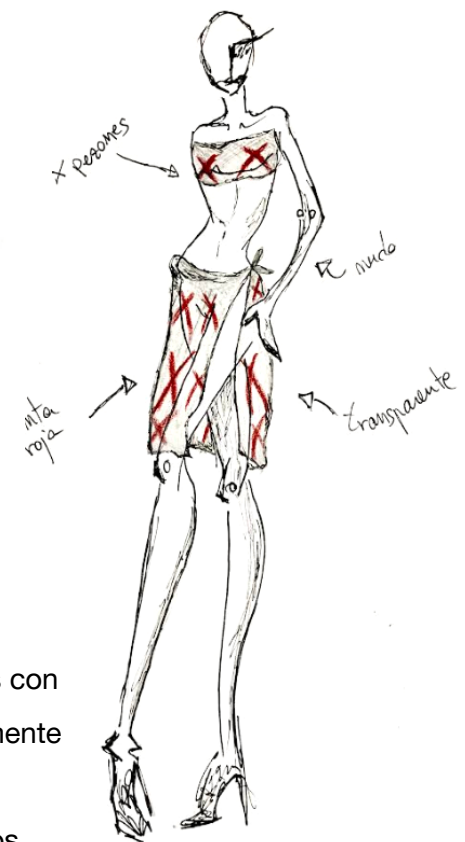

fig. 21, 22, 23, 24 y 25

Teniendo ambos patrones con papel de patronaje, me dispongo a ponerlo con agujas sobre la tela para que al cortar la guía de patrón no se mueva. Con ambas piezas ya cortadas, me dispuse a ponerlas con agujas sobre mi cuerpo y con mis medidas realizar los nudos y marcas, para atar a mi cuerpo correctamente ambas piezas.

Realizado este paso, con cinta adhesiva roja y teniendo puesta la obra, procedí a pegar en la parte de los pezones dos X grandes de color rojo y alrededor de la falda también.

Esta obra se ha realizado con esta tela transparente, para hacer más énfasis en la libertad de expresión de los cuerpos y los tabúes, por ello la producción realizada en mi cuerpo y mis medidas, además de las "X" con cinta adhesiva, haciendo referencia a la censura.

La tercera obra textil, hace referencia a la falsa realidad que nos venden a las mujeres a la hora de poder elegir cómo vestarnos. Siempre terminamos vistiéndonos con capas de demás para sentirnos más seguras cuando estamos en la calle.

Este diseño se ha realizado a partir de telas recicladas, y cinta de dos partes, un top y una falda.

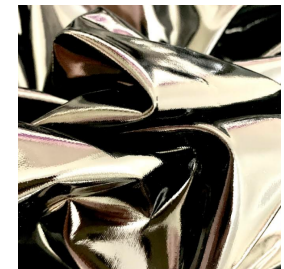
El top parte de la tela de un pantalón corto que he reutilizado, y la falda de un retal de tela sobrante que tenía por casa.

En la parte superior, se ha procedido sacando el patrón de un sujetador con mis medidas. Y para la falda se ha utilizado el mismo patrón que la obra anterior, pero realizando un pequeño cambio en la longitud de la falda, acortando mucho en este caso, porque el diseño y mensaje lo exigía.

Con los patrones listos, con la ayuda de las agujas, junto la tela con el patrón, está ya preparado para cortar las siluetas.

A continuación, con unas tijeras corto las formas, para posteriormente con la ayuda de la máquina de coser, realizar todos los bordes cosidos de ambas piezas, para que tenga un buen acabado.

fig. 26, 27, 28, 29 y 30]

La tela vaquera del top como la de la falda que es tela de plástico, han dificultado bastante la producción de costura, ya que son ambas bastante complejas de dar forma y un buen acabado.

Por ello, se ha tardado más de lo esperado en su elaboración. Tanto la parte del top como de la falda se ha cosido a mano paso a paso, la tela al ser gruesa no podía pasarse a máquina de coser.

Finalmente le añadimos unas tiras de raso negra a los extremos del top (para atarlo al cuerpo realizando dos lazos), esto último se cose todo a mano.

Y a la falda le cosemos a mano, su enganche discretamente dispuesto, para que no interfiera en el diseño.

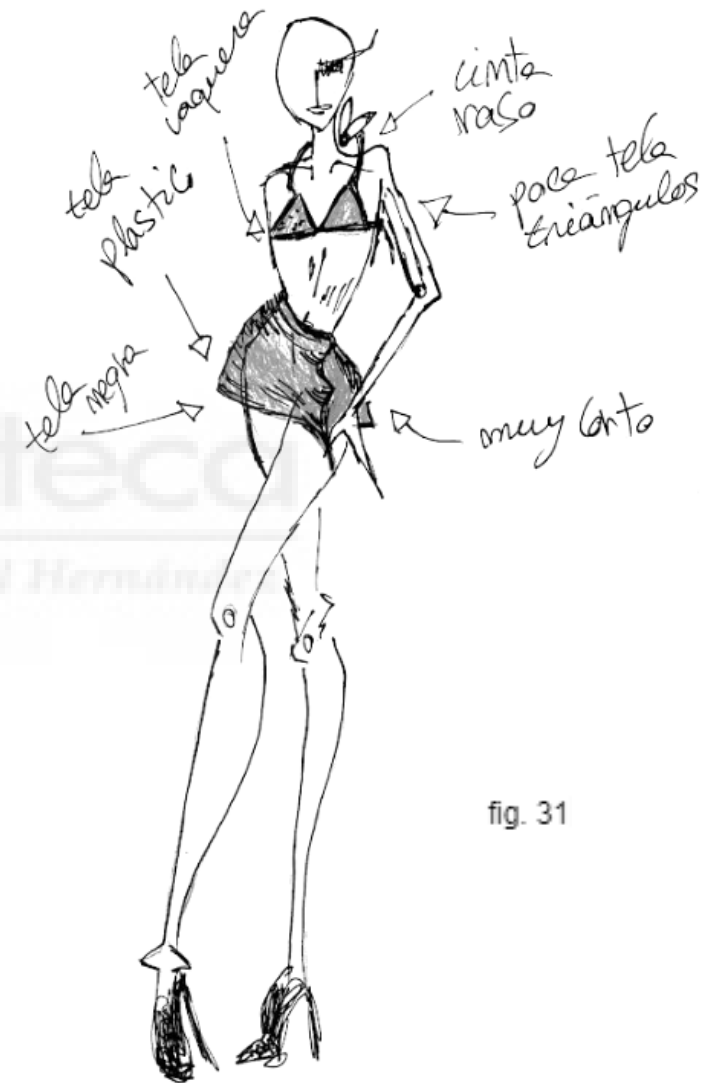

fig. 31

5. RESULTADOS

Teniendo en cuenta los objetivos a seguir desde el principio, podemos confirmar que se han conseguido realizar correctamente. Mis futuras líneas de investigación se van a seguir desarrollando, para evolucionar cada vez más mis habilidades artísticas y hacer llegar al espectador mis distintas inquietudes. Por ello, cabe destacar y en relación en este trabajo, que me seguiré formando en el arte de la costura, patronaje y confección de vestimenta para así poder crear obras textiles de mayor calidad inclusive de estructura y forma más complejas. Es de interés destacar de este proyecto que se ha realizado por el método martin de costura, que ha tenido un proceso delicado y laborioso, ya que las telas de los trajes censurando lo incensurable y falsa libertad han aumentado por su grosor de tela (vaquera y plástico) y la dificultad para coserlo a máquina (que fue imposible puesto que la aguja se rompía ante el grosor de dicha tela y el material de plástico de la otra no pasaba correctamente y se arrugaba en el proceso), por ello se han realizado ambos a mano durante todo el proceso de producción.

Pensando en proyectos de futuro, me gustaría poder llevar este mismo proyecto más allá, llevarlo a las calles y realizar colaboraciones con otros artistas con mis mismas inquietudes, realizar este mismo proyecto pero en vez de que se quede registrado en tres fotografías, inclusive sacarle mayor provecho y hacer performance, serie fotográfica u ampliarlo con nuevas obras textiles. Para finalizar, se expondrán las obras textiles en la exposición FemArt 2024, que tendrá lugar en el Palau Ducal de Gandia, participarán en el movimiento artístico de la mujer como crítica a la desigualdad que sufrían las mujeres artistas.

Autor: Victoria Soler Clar

Título: Carga estética

Año:2023

Técnica: escultura

Materiales: poliéster, cadenas,

cinta de raso,

hilo,plástico.

Medidas vestido:71'5x29cm

Medidas capa:1'71x60cm

Autor: Victoria Soler Clar

Título: Carga estética

Año:2023

Técnica: escultura

Materiales: poliéster, cadenas,

cinta de raso,

hilo,plástico.

Medidas vestido:71'5x29cm

Medidas capa:1'71x60cm

Autor: Victoria Soler Clar
Título: Censurado lo incensurable
Año:2023
Técnica: escultura
Materiales: cinta adhesiva,
hilo, tul de rejilla
Medidas top: 24x81cm
Medidas falda: 72x140cm

Autor: Victoria Soler Clar

Título: Falsa libertad

Año:2023

Técnica: escultura

Materiales: tela vaquera,
tela de plástico, hilo y clecs.

Medidas top: 15x30cm

Medidas falda: 43x96cm

6. BIBLIOGRAFÍA

Barragao,V;(2023) Jardín de corales.
<https://vanessabarragao.com/collection/coralgarden>

Marzo,R.A.(2021) “La doble jornada” [en línea],
<https://www.lamarea.com/2021/02/26/adelanto-editorial-la-doble-jornada-de-arlie-russell-hochschild/>

Villaecija,R;(2023).La “camisa del metro”armadura contra el acoso a las mujeres en Francia.El mundo.
<https://www.elmundo.es/internacional/2023/06/04/647c68b7fc6c8320628b4575.html>

Wolf,N.2020 El mito de la belleza.Barcelona/Madrid:con tinta me tienes. <https://contintametienes.com/producto/el-mito-de-la-belleza-2/>