

tf g

memoria

bellas artes

2016-2017

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: *A ciegas*

ESTUDIANTE: Carmen Martín Carrasco-Muñoz

DIRECTOR/A: Eduardo Jesús Marín Sánchez

PALABRAS CLAVE: Vídeo-instalación, Género, Confesiones ocultas, Tabúes, Placer.

RESUMEN:

La videoinstalación *A ciegas* se presenta en una sala blanca con una video-proyección continua en una de sus paredes, unas láminas colgantes de plástico transparente serigrafiadas y un juego muy simple de memoria y destreza realizado a partir de bolsas recicladas de café también serigrafiadas. El sonido del video llenará el espacio de forma paralela.

Se trata de crear un espacio de reflexión, con la utilización del vídeo como instrumento para aumentar nuestra percepción sobre un acontecimiento muy simple: el placer.

Índice

UNIVERSITAS
Miguel
Hernández

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	4	-	4
2. Referentes	5	-	6
3. Justificación de la propuesta	7	-	7
4. Proceso de Producción	8	-	11
5. Resultados	12	-	17
6. Bibliografía	18	-	20

1. Propuesta y Objetivos

Se trata de una videoinstalación compuesta por tres piezas que se presentan en una sala completamente blanca.

- La primera pieza es una video-proyección de 4' 30" de duración en bucle que, a través del referente temático del agua, la música y la piel invita a la observación de un acontecimiento muy simple: el placer de la sexualidad femenina. Su sonido llenará el espacio por medio de unos altavoces.
- La segunda pieza es un juego muy sencillo de memoria y destreza en el que hay que asociar nueve frascos de perfume inidentificados con su correspondiente tapón.
- La tercera pieza son unas bandas de plástico transparente de 60 x 256 cm estampadas en serigrafía blanca, colocadas desde el techo hasta el suelo como metáfora del himen de la mujer virgen.

El placer entre el hombre y la mujer debe ser compartido, pero las mujeres seguimos escondidas sin hablar abiertamente de nuestra sexualidad femenina. No es de extrañar, pues fue apenas en 1998 cuando se describió la anatomía completa del clítoris por la uróloga australiana Helen O'Connell a través de imágenes por resonancia magnética.¹

En palabras de Marina Abramovich *"lo de la violencia, masturbarse, cagar... ya lo hicimos. Ahora se trata de descubrir qué hay en nuestra mente. Solo entendemos el 33% de nuestro cerebro, así que no sabemos una mierda."*²

Para que los demás sean diestros con nuestra sexualidad hay que alumbrar conocimiento, además de conocerse para dar a conocer. Debemos dejar de ir "a ciegas".

Se propone una simbiosis entre las ideas y el lenguaje plástico, a través de la figura retórica de la metáfora tratando de conseguir, entre otros, los siguientes **objetivos**:

- Crear un espacio de reflexión sobre la sexualidad femenina.
- Sensibilizar e incidir en el conocimiento de la sexualidad femenina.
- Proponer la participación del espectador.
- Reflexionar sobre por qué se sigue ocultando el conocimiento sobre la sexualidad de las mujeres.

¹ <http://www.jornada.unam.mx/2014/02/21/opinion/a03a1cie>

² Marina Abramovich. Morales, M. (2015). Sao Paulo). Entrevista Teatro del Sesc Pompeia. CEST.

2. Referentes

La desigualdad de género. Injusticia y Opresión.

***Esperando*, Faith Wilding , en Womanhouse, Los Ángeles, 1972.**

Fig 1.

Es una de las primeras denuncias sobre la desigualdad de género. El Programa de Arte Feminista del Instituto de Artes de California fue fundado por Judy Chicago y Miriam Schapiro y en colaboración con 21 estudiantes de su programa, entre ellos Faith, crearon el proyecto Womanhouse: En una propiedad vacía de Los Ángeles recrearon diecisiete ambientes que hacían referencia a la discriminación que sufrían las mujeres dentro del ámbito doméstico. Incluso se atrevieron a recrear en el baño una reflexión sobre la menstruación.

Sexo, drogas y violencia. Cambio de actitud y tono irónico.

***Bad Girls*, Nicole Eisenman, Nan Goldin, Sue Williams y otras, 1993 y 1994.**

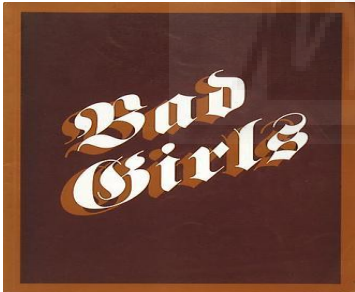

Fig 2.

Basada en una pieza de los años 70, marca un cambio de actitud, una liberación de las convenciones con una gran dosis de ironía y valentía. El sexo, la violencia y la droga han sido temas poco aceptables en el discurso del arte y, estas tres artistas se atrevieron a enfrentarse a esas experiencias no convencionales, y perturbadoras. No tratan de concienciarlos según los tópicos asociados a la herencia militante y politizada del feminismo de los años 70. Solo mostrar. El espectador es observador, no participa, aunque creemos que la perturbación que le provoca la pieza no deja de ser una interacción.

Sexo y cuerpo femenino. Acción privada- Espacio público.

***La lluvia dorada*, Ilke Krystufek, 1997.**

Fig 3.

Una acción muy privada realizada en un espacio público: la artista se masturba delante del espectador esperando que su propia violencia se extienda al público que le observa.

La transgresión que plantea es mostrar el cuerpo femenino para su propio deleite y no para que sea deleite de la industria del espectáculo.

A partir de los años 90 la mayoría de estas artistas abandonan la denuncia feminista de la mujer como víctima y se muestran con una dignidad e incluso soberbia que era necesaria en esos momentos.

Aspectos intrínsecos de la feminidad. Sutilidad, cromatismo, contraste.

***Ever Is Over All*, Pipilotti Rist, 1997³**

Fig 4.

Esta video-instalación nos muestra los aspectos más intrínsecos de la feminidad.

Es el referente más potente para el desarrollo de este trabajo. A través de la “dulce” violencia, y la sutilidad, utilizando una estética de mucho contraste, con colores muy saturados, nos lanza un mensaje con una puesta en escena deliciosamente subversiva.

Esto es lo que más nos interesa de la obra: Si haces algo “malo” de una manera agradable, entonces ¿ni siquiera la policía se inmiscuye? El recurso expresivo de la metáfora como figura formal visual es lo que nos emociona de esta artista.

³ <https://www.youtube.com/watch?v=-gd06ukX-rU>

3. Justificación de la propuesta

*"La gran pregunta a la que jamás se ha dado respuesta, y a la que yo no he sido capaz de contestar a pesar de mis 30 años de investigación sobre el alma femenina, es "¿Qué quiere una mujer?" "*⁴

Partiendo de la asombrosa confesión de Freud a su discípulo (1963), y recogiendo el testigo de los antecedentes artísticos citados en el anterior apartado, se pretende dar un paso adelante y poner en evidencia que las mujeres seguimos siendo las grandes olvidadas.

Con la instalación, se plantea la descentralización de la obra creativa al exigir al receptor un comportamiento diferente al de la actitud contemplativa fomentada por las artes plásticas tradicionales. Apostamos por un arte multi-sensorial que escape al monopolio receptivo del sentido de la vista.

Faith Wilding con su pieza "Esperando", proponía una performance muy lúcida: vestida con uniforme de criada, se sienta ante un ordenador y escribe: *"Esta es una historia acerca del trabajo sin fin. Esta es una historia acerca del trabajo de las mujeres por el mantenimiento y la supervivencia. Esta es una historia acerca de trabajo del cuerpo de la mujer en la invisible economía femenina de la producción y la reproducción. "*

Queremos hablar del placer femenino a través del sexo. A pesar de los avances que las mujeres hemos conseguido las mujeres, todavía hay un relativo secretismo sobre nuestro sexo y la manera de disfrutar de ello.

Desde nuestra condición femenina, tenemos que cuestionarnos si ¿es el otro, ya sea hombre o mujer, el que nos proporciona el placer, o debemos ser nosotras mismas las que debemos, no solo conocernos, sino además elegir, y exigir? ¿Estamos educadas para esto? Y los otros, los demás, ¿conocen las necesidades de las mujeres en el sexo? ¿Hay educación concreta sobre esto?

Intentaremos provocar la reflexión de que "se es hábil si has sido adiestrado". "Se es hábil si se conoce lo que uno se trae entre manos". Tenemos que incidir en una educación sobre la sexualidad femenina, sobre cómo es y qué necesita una mujer.

Las conclusiones que se desprenden de las entrevistas informales que realizamos en la fase de investigación previa, a mujeres y hombres comprendidos en la edad de 20 a 30 años, son que apenas se habla de esto abiertamente, y que la sexualidad femenina sigue siendo tabú.

⁴ Jones, E. (1963). The Life and Work of Sigmund Freud. Ed. Anchor Book.

4. Proceso de producción

Preproducción

En la fase de **creación del guión** ha sido determinante un “brainstormig” realizado para un trabajo de la asignatura de estrategia. La palabra “*sexualidad femenina*” generó entre un grupo de cuatro mujeres muy jóvenes un rosario de conceptos negativos.

A continuación entrevistamos a una veintena de jóvenes, menores de veinticinco años, mujeres y hombres, heterosexuales y homosexuales, que contaron su experiencia. Hablaron de que la mayoría de las mujeres no alcanzaban el clímax en el coito, y que esto no lo hablaban con nadie, algunas ni siquiera con su pareja. Obviamente en estas entrevistas la mujer transmite la expresión de su intimidad, y el hombre transmite la expresión de su opinión. El resultado de esta investigación fue la edición del video-documental “*Sexualidad femenina*”.⁵

Fig. 5: *Sexualidad femenina*. 23/4/2016. Audiovisual. Video Documental. HD- 1920x1080. Duración 5'00".

Partiendo de este documental, hemos seguido entrevistando a mujeres casadas con hijos. Algunas de ellas nos han confesado no conocer el orgasmo. Todo esto nos ha generado una reflexión y la necesidad de la denuncia.

Para este trabajo, decidimos descartar el formato de la verificación documental anterior y hacerlo más intuitivo, con un objetivo más artístico y menos violento; tan solo pretendiendo que se hable de la sexualidad femenina.

⁵ <https://youtu.be/oeyV5vFdvMY>

Producción

Plan de actuación:

Videoinstalación - TFG		Cronograma															
NOMBRE DEL PROYECTO		"A ciegas"															
DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN MESES		mes															
Nota: El cronograma sólo incluye las actividades propias de la ejecución del proyecto																	
Nº	ACTIVIDAD / SEMANA Nº	marzo		abril				mayo				junio					
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Produccion_Fase I - Preparación materiales																
2	Produccion_Fase II- Construcción																
3	Produccion_Fase II- Construcción																
4	Produccion_Fase II- Construcción																
5	Produccion_Fase II- Construcción																
6	Produccion_Fase II- Construcción																
7	Postproduccion_Fase I- Edición y montaje																
8	Postproduccion_Fase I- Edición y montaje																
9	Postproduccion_Fase I- Edición y montaje																
10	Postproduccion_Fase II (fotografiado , selección..etc)																
11	Postproduccion_Fase II (elaboracion memoria..)																
12	Presentación																

En esta fase de producción no merece la pena realizar un presupuesto para la financiación de la instalación porque no es relevante el coste de la misma. Se valora la necesidad de contar con la colaboración de otras personas, la localización de exteriores, si necesitamos decorados o no....etc. Por la falta de medios y tiempo se descarta la colaboración de otras personas apareciendo solo la figura de un pianista y de la autora.

Realizamos tres pruebas que desechamos consecutivamente hasta encontrar la forma adecuada.

Prueba 1. Video

Fig. 6: La vida en el rostro. Video 3 '00''

El video graba la escena en primer plano de un rostro cubierto de nombres escritos en tiras adhesivas que significan las huellas de los amores mostrados (novios, maridos), y ocultos (los amantes). Cada tira desprendida genera una emoción, un recuerdo. La secuencia transcurre mientras se van desprendiendo uno a uno cada uno de los nombres.

Pero este primer montaje se descarta porque es un trabajo de introspección hacia el mundo íntimo de cada uno y no tiene mucho que ver con el sexo. No nos permite dar forma y materializar la idea.

Prueba 2- Instalación

Fig. 7: Conocimiento. Instalación.

Baúl cerrado que oculta en su interior una flor y un libro de Simone de Beauvoir: *El segundo sexo*.

Instalación ideada tras averiguar que en la mayoría de los institutos se han dado charlas puntuales sobre métodos anticonceptivos y que en otros se recomienda a los alumnos la lectura del libro de Simone de Beauvoir *El segundo sexo*. Este libro nos parece muy denso y poco práctico para un público adolescente que crece sin una educación sexual efectiva. El propósito de esta instalación era transmitir la idea de que el conocimiento está oculto.

Prueba 3- Performance

Fig. 8. Performance.

Una acción de tres minutos en la que la performer rellena con un rotulador rojo una hoja de papel y después prosigue esa acción en su cara. La idea es que el rostro ayuda a unas personas para la conexión sexual pero a otras no. Después la performer se irá acercando a cada uno de los espectadores para mirarles fijamente. Terminara en el suelo haciendo un cono con la hoja de papel y colocándolo en su sexo. Las mujeres debemos seguir profundizando en nuestra propia identidad. El mundo del arte se ha basado en la figura femenina pero lo ha hecho sin ella.

Videoinstalación definitiva.

Se utilizan para la grabación de las imágenes dos cámaras. La primera una SAMSUNG HD 264 rota. Con esta cámara las grabaciones se han realizado "a ciegas", de ahí el título de la pieza, porque el visor de esta cámara no funciona. ¿No es cierto que empezamos nuestras relaciones sexuales en la adolescencia sin conocimientos previos?

Para alguna de las escenas se ha utilizado trípode, pero en la mayoría no. La segunda cámara es una LUMIX, Modelo AVCHD HD para grabar bajo el agua.

Para el juego y los telones se utilizan bolsas de capsulas de café recicladas y rollo de plástico transparente de 50 metros respectivamente.

Fig. 9. *A ciegas*, Video. HD- 1920x1080. Fotograma 2'37''11''' Duración 3'51''.

Postproducción

Se ha ido montando el video con el software Adobe Premiere en paralelo a la fase de rodaje, y en mayor medida al finalizar ésta. Esta última etapa de montaje, además de ser un trabajo mecánico en el que "pegamos" un plano tras otro, cortamos etc., es una fase en la que se terminará de concebir el sentido del relato. El material de vídeo y audio se corta, se edita, se le añaden efectos, transiciones y títulos, se retoca el color y el brillo, etc.

5. Resultados

Entraremos en la sala blanca entre los telones de plástico serigrafiado. A un lado de la sala, en una peana de 80 x 80 x 120 cm estará colocado el juego. Para llegar a él se tienen que ir apartando los telones. En la misma sala estará colocada la pantalla donde se proyecta el video.

Fig. 10. Representación virtual de la instalación.

Fig. 11. Representación virtual de la instalación.

Hemos utilizado la figura retórica de la paradoja, que consiste en la unión de dos ideas que en apariencia no tienen nada que ver, de dos mundos sensoriales distintos, para expresar de mejor forma una idea. En el video se asocia la sexualidad al acto de interpretar música, en el juego se utiliza el perfume, y en los telones de plástico, la transparencia y el mensaje. Por tanto el concepto elegido se aborda desde un enfoque de aspecto formal muy simbólico, como es la imagen de un piano, “acariciado” unas veces o “golpeado” otras, por unas manos seguras y bien adiestradas. El juego de los perfumes, un objeto altamente icónico, se asocia con la identidad femenina. Los telones de plástico son el simbolo del *himen* de la mujer virgen.

¿Es el otro el que nos proporciona el placer, o tenemos que ser nosotras mismas las que debemos, no solo conocernos, sino además elegir, y exigir? ¿Estamos educadas para esto? Y el otro, ¿conoce las necesidades de la mujer en el sexo? ¿Hay educación concreta sobre esto? ¿O seguimos... olvidadas?

Nos hemos planteado desarrollar el proyecto de manera sutil, con una representación formal estético-plástica. Nos interesa sobre todo el mensaje, y la Instalación Audiovisual nos parece determinante porque es un medio que llega a mucha más gente y permite su difusión tanto en salas, museos y galerías de arte como en espacios no convencionales.

Fig. 12. Fotolitos para los telones pares.

Fig. 13. Telones impares.

Fig. 14: *A ciegas*. Audiovisual. HD- 1920x1080. Fotograma 00.00'51''19'''

En nuestro video aparece un hombre tocando el piano mientras la cámara se acerca a sus manos. Toca la *Balada n°1, opus 23* de F. Chopin. Desde las expertas manos la cámara se dirige hacia la partitura; no hay obra sin partitura; no hay obra perfecta sin conocimiento. En un zoom rápido la partitura se diluye y aparece una toma de travelling en paralelo de un campo de piedras blancas. La música se distorsiona, el conocimiento exige esfuerzo. Aparecen imágenes intercalándose y difuminándose del agua, un cuerpo de mujer, y las manos del pianista. La piel como símbolo del elemento sensual del placer y el agua, que es flujo.

Finalmente aparece una cabeza saliendo del agua. El aire es el punto a alcanzar. La satisfacción total. Se acaba el video con una imagen definida del pianista flexionando su cabeza hacia el instrumento en posición de agradecimiento o de derrota. Es el espectador el que a su modo entenderá el final.

Queremos que el observador se conecte de una manera natural y que sea cual sea su interpretación dicho video logre impactar y despertar un sentimiento de emoción que invite a pensar e indagar qué es lo que quiere transmitir.

Fig. 15. *A ciegas*. Audiovisual. HD- 1920x1080. Fotograma 00.03'69''10'''

Queremos conocer nuestra identidad sexual para que las mujeres tomen conciencia de que existe una sexualidad multi-variada y que problemas como la imposibilidad de llegar al orgasmo en el coito con un hombre, ni imposibilita a las mujeres, ni las aliena, ni las hace diferentes a otras. Hablar de todo esto abiertamente es una necesidad.

Enlace de la video –proyección:

<https://youtu.be/Tzc703BFy5o>

Un juego...

...de memoria y destreza.

¿Hace falta destreza y memoria para saber TOCAR...?

Tarjetón

...para escribir los deseos inconfesables

...lo que nos gusta

...y lo que NO nos gusta.

6. Bibliografía

Libros

- Darder, M. (2014). *Nacidas para el placer*. Rigden Edit S.L.
- Jones, E. (1963). *The Life and Work of Sigmund Freud*. Ed.Anchor Book.
- De Beauvoir, Simone (1999) *El segundo sexo*. . Madrid Ed.Cátedra.
- *Diccionario de Lengua Española*, (2007) Larousse Editorial, S.L.
- Moliner, María (1985) *Diccionario del uso del español*. Gredos. Madrid.
- Morales, M. (2015. Sao Paulo). Entrevista Teatro del Sesc Pompeia. *CEST* .
- Pardo, José Luis (1996) *La intimidad*. Pre-textos. Valencia.

Artículos

- Morales, M. (2015) Entrevista Marina Abramovich. Teatro del Sesc Pompeia. Sao Paulo.
- Rosi Braidotti (1994) *Temas Nómadas: Encarnación y Diferencia en Teoría Feminista Contemporánea*.
- Sophie Calle (2003) *M'as ma vue*. Centro Pompidou y Edición Xavier Baral.
- Sophie Calle (2007) *Doble Juego*, con la participación de Paul Auster (2ª edición), Ediciones Violette.
- Strayed, Chris (1985) *I Say I Am: Feminist Performance Video in the '70s.*" Afterimage.
- Sorrivas, Nicolás, *El videoarte como herramienta pedagógica* Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N° 52.

Referencias tomadas de Internet

- Entrevista a Laura Cottingham (en línea) url <http://2003.arteleku.net/arteleku/programa-es/la-repolitizacion-del-espacio-sexual-en-las-practicas-artisticas/entrevista-a-laura-cottingham> Última visita 22/5/17)
- Charla coloquio día de la mujer (2015) http://www.eldiario.es/norte/cantabria/cantabria/performance-charla-coloquio-Dia-Mujer_0_365014519.html Última visita 22/5/17)
- Figuras retóricas en publicidad (2013) (En línea) url <http://www.luismaram.com/2013/07/14/20-ejemplos-de-figuras-retoricas-en-publicidad/> Última visita 23/5/17)
- <http://www.studiointernational.com/index.php/pipilotti-rist-eyeball-massage>
- Elke Krystufek (2011)(En línea <http://www.theaglaworld.com/2011/10/erotica-y-transgresora-elke-krystufek.html> /Última visita 23/5/17)

- Mujeres insignes Nan Golding (2014) (en línea url <https://todoquetengoquedecirynadiequiereescuchar.wordpress.com/category/mujeres-insignes/> Última visita 25/5/17)
- Sabrina Ferrao (2014)(<https://sabrinaferraoblog.wordpress.com/2014/12/09/pipilotti-rist-ever-is-over-1997/> Última visita 1/6/17)

Referencias audiovisuales

- Alice Dreger (2010) https://www.ted.com/talks/alice_dreger_is_anatomy_destiny 18,40 min
- Pipilotti Rist is interviewed by Art Monthly editor Patricia Bickers (2009) <http://www.tate.org.uk/context-comment/video/pipilotti-rist-talking-art> 1h 22 min

