

tf g

memoria

bellas artes

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Huellas

ESTUDIANTE: Laviós Baldó, Rosa Maria

DIRECTOR/A: Sánchez Arenas, Bibiana De La Soledad

PALABRAS CLAVE: Violencia de género, mujer, patriarcado, huella, fotografía callejera

RESUMEN: Durante el paso de los años, las mujeres han adquirido mayores derechos, facilitándoles la entrada al mundo laboral y mejorando su calidad de vida hasta la actualidad. A pesar de esa evolución, continúan sufriendo la llamada violencia de género. Con una intención artivista y mediante una metodología de investigación cualitativa basada en las Artes (Arts based Research) se utiliza la fotografía callejera para realizar una serie de 15 imágenes para incitar al espectador a la indagación y la reflexión sobre los espacios privados que se muestran, pero desde una mirada pública.

Índice

	pág/s
1. Propuesta y Objetivos	5-5
2. Referentes	6-9
3. Justificación de la propuesta	10-11
4. Proceso de Producción	12-15
5. Resultados	16-31
6. Bibliografía	32

1. Propuesta y Objetivos

La violencia doméstica, también conocida como violencia de género, sigue presente en el día a día de muchas mujeres y niños/as, que puede variar debido a la sociedad patriarcal e incluso a las costumbres de diferentes culturas y religiones. Cabe destacar que en la actualidad también se ha empeorado la calidad de vida de las víctimas debido a la aparición de la Covid-19 y de la pandemia, provocando el inicio de un confinamiento que ha provocado una bajada de llamadas de denuncias por miedo a las represalias. Pero que, al mismo tiempo, al acabar el confinamiento, ha aumentado la cantidad de muertes a manos de los hombres, siendo estos parejas y ex-parejas de las víctimas.

Para esta investigación artística, se utilizará la fotografía callejera como reflejo de historias reales relacionadas con la violencia de género actual que se siguen dando. Para ello, las fotografías llevarán una marca identificativa para que los espectadores puedan localizar dónde ocurrió el suceso.

Objetivos:

1. Investigar brevemente sobre la violencia de género para favorecer la reflexión social
2. Utilizar el artivismo como medio reivindicativo social
3. Crear una serie fotográfica
4. Ampliar la técnica de edición fotográfica

2. Referentes

Para la previa investigación y realización de las obras, escogí como referentes temáticos, a dos fotografías callejeras de distintas épocas, dados los estilos de sus fotografías y los puntos de vista que aportan a su trabajo, dedicado a mostrar los cambios políticos, sociales y arquitectónicos.

Berenice Abbot:

Fue una fotógrafa estadounidense del período de entreguerras, especializada principalmente con el género documental. Sus obras muestran la arquitectura y su percepción urbanística, marcada por la influencia de los movimientos del surrealismo francés debido a que su mentor era el artista visual Man Ray (contribuyente con el movimiento dadaísta y surrealista, aunque de forma informal) y un poco menos, por la Bauhaus (Mariñas, 2015).

Cabe destacar que las obras de Berenice Abbott enseña una evolución urbanística, no solo a nivel estético, sino a nivel político, social y económico de la época.

Berenice Abbott

Fifth Avenue Theatre, 28th Street Facade, 1938

Linda Wisdom:

Es una fotógrafa callejera inglesa, especializada en retratar ciudades, humanos, es decir, en captar momentos espontáneos.

Sus fotografías capturan momentos decisivos captados por la cámara y se pueden encontrar sus obras, tanto en color como en b/n. Al mismo tiempo, según dice Wisdom (2022), le apasiona fotografiar personas, entornos urbanos y capturar la verdad oculta en los momentos cotidianos y que la fotografía amplió su imaginación.

Linda Wisdom

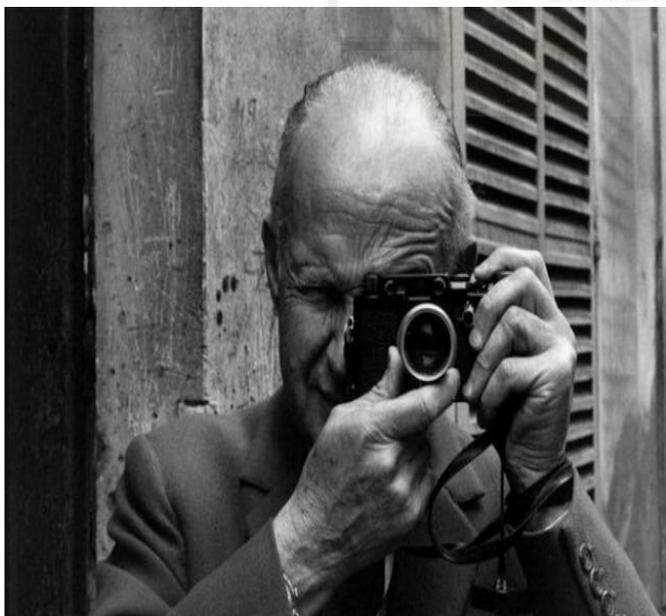

Además, como referentes visuales podemos encontrar al “padre” del fotorreportaje, Henri- Cartier Bresson y a la artista anónima, Vivian Maier.

Henri-Cartier Bresson:

Fue un pionero francés de los fotorreportajes, siendo este uno de mayor importancia, entre otros de los ámbitos artísticos que abarcó, como la pintura.

Sus obras las basaba en contar o reportar acontecimientos que pasaban desapercibidos ante la mirada de los demás. También, mediante sus fotografías, se podía ver plasmado el geometrismo y los instantes decisivos que me sirvieron de inspiración para las obras (Jurado, 2015, p. 2).

Henri-Cartier Bresson

Behind the Gare Saint-Lazare, 1932

Vivian Maier:

Fue una fotógrafa estadounidense desconocida, dedicada a su trabajo como niñera, al mismo tiempo que dedicaba su tiempo libre a fotografiar las calles de Nueva York y Chicago, mostrando una evolución estética y urbana de la mitad del siglo XX. De esta forma, la fotógrafa anónima, recopiló más de 150,000 imágenes datadas desde los años 50, 60 y 70 (Bravo, 2020).

Biblioteca
UNIVERSITAS Miguel Hernández

Vivian Maier

Undated, New York, NY

3. Justificación de la propuesta

Desde siglos anteriores, en España, las mujeres han sido sometidas a un continuo maltrato por parte de sus parejas, maridos y ex-maridos, que han acabado con la muerte. Actualmente se siguen manteniendo estos abusos aunque debido a ciertos factores, el número de víctimas de violencia de género ha ido variando. Por ello, se realiza una investigación artística en el que se referencia como estas situaciones de violencia se pueden ver favorecidas en sociedades patriarcales, siendo denominado el patriarcado como “un sistema de organización social en el que los puestos clave de poder (político, económico, religioso y militar) se encuentran, exclusiva o mayoritariamente, en manos de varones” (Puleo, 2005, p.1) .

La Violencia de Género, también es conocida como Violencia Doméstica que divide el estado de la mujer en dos clases: “SOV” y “SS” . Las “SOV”, son las mujeres en situación objetiva de violencia, esto quiere decir que los daños recibidos son manifestaciones muy evidentes y por lo tanto son manifestaciones explícitas. Mientras, las “SS”, las mujeres en situación de sometimiento, son aquellas víctimas manipuladas para mantenerlas bajo control de forma prolongada, siendo esta, una manifestación implícita.

Se puede decir que las mujeres son víctimas de violencia de género por el simple hecho de ser mujeres, ya que muchos hombres, debido a esta sociedad patriarcal, necesitan tener el control total y absoluto de la mujer mediante maltratos, para así aleccionarlas y dejarles claro quien tiene la autoridad en la relación. De esta forma, consiguen que sean sumisas y dependientes emocionales.

Respecto al motivo de esta violencia, se incluye las diferentes costumbres dadas la religión, filosofía, cultura e incluso, la literatura. La violencia ejercida, se puede separar, de forma general, en dos tipos: la violencia física y la violencia psicológica.

En primer lugar, la violencia física destaca por el empleo de varias armas para ejercer daño a la víctima, y, en segundo lugar, la violencia psicológica, se destaca por el uso de palabras, gestos y formas de expresiones con el fin de manipular a la mujer.

Respecto a las denuncias de maltrato en España, se debe comentar que en el año 2020, incrementaron un 49,6 antes del confinamiento, y a raíz de este, disminuyeron un 14,6%. Con esto se quiere dejar claro que los primeros meses antes de la aparición del Coronavirus, se redujo el número de muertes a 4, luego se quedó en “stand by” con el confinamiento y en el mes de agosto, según los datos obtenidos de la Delegación del Gobierno (2021), empezó a subir el número de asesinatos, sien-

do, para el año 2021, 48 muertes y 6 producidos en la Comunidad Valenciana (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 2021).

Además, en el año 2021, en España se reconocieron más de 601.000 agresiones hacia mujeres en 5 años. Fernández, J.J. (4 de marzo de 2021).

“España registró más de 601.000 ataques contra mujeres en cinco años” (Nacional, pp. 40).

A parte de ser las mujeres las víctimas directas de la violencia de género, existen otros, usados para causar daño de forma indirecta a las mujeres, sus hijos. Los menores de las víctimas de violencia de género son utilizados por sus progenitores para someter y herir a la madre y de esta forma conseguir lo que se hayan propuesto. Esto incluye el abuso a los menores, desde golpes y violaciones, hasta la perpetración de su muerte. Como con un caso ocurrido sobre el año 2004 en Alfaz del Pi, un hombre asesina a sus dos hijos pequeños para vengarse de su ex-mujer y a la abogada de ésta.

Para frenar estos acontecimientos en España, surgieron leyes para menores como la Ley Orgánica, 1/2004 (2004),

Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia (Art. 1.2 LO 1/2004).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en nuestro trabajo utilizamos la metodología cualitativa de la Investigación Basada en Artes (Arts based Research), en las que según Marín (2019), se produce en cuatro ámbitos como la fundamentación epistemológica siendo las artes útiles para la investigación de ciencias humanas y sociales, además de que tienen muchas variedades respecto a especialidades artísticas como las Artes Visuales, y que también se pueden adaptar según la disciplina académica y que se puede fusionar artísticamente las especialidades y las estrategias.

Por ello, para enseñar las injusticias sociales y políticas, desde una mirada pública, se recurre al arte y al activismo como medio de expresión, es decir, al Artivismo.

Para plasmar esta observación, se utiliza la fotografía callejera, centrada en hogares, como un medio visual que permite a los espectadores indagar en las obras y por lo tanto hacer que observen y analicen las imágenes para hallar la historias que cuentan.

Las fotografías están inspiradas en el referente técnico Lucien Hervé y su estilo fotográfico arquitectónico, centrado en mostrar mediante detalles, como diría Kertész, Germaine Krull o Lucia i Lászlo Moholy-Nagy, "Hervé encontró un método para representar el espacio del espíritu moderno a través de detalles y fragmentos de arquitectura, destacando por el énfasis de una acurada composición y los contrastes de luz y sombra." (Caralt & Esparza, 2009, p.2).

4. Proceso de producción

El proyecto consta de 15 obras fotográficas en b/n, con una huella de una mano en negro y una sombra de esta, que estará escondida en cada fotografía para que la sociedad tenga mayor implicación y/o denuncia en estas situaciones de violencia, ya que todos formamos parte de ella y somos responsables. La huella es una marca, un indicador de que en ese lugar hubo o hay, violencia doméstica que está siendo ocultada a primera vista.

Respecto a la elaboración de las obras, están realizadas con la cámara réflex CANON EOS 2000D con un objetivo CANON EF 50mm f/1.8 STM.

Las fotografías iniciales se hicieron a color y más adelante se modificaron, mediante el uso del programa de edición Adobe Lightroom Classic para cambiar el color a monóculo, además de corregir la exposición, los blancos y negros y los reflejos.

Una vez adquirida cada fotografía en b/n, se ha abierto con Adobe Photoshop CC 2020 para insertar una huella de una mano en distintos colores, inicialmente, en violeta, rojo y negro, hasta dar con el color final, el negro.

Después de obtener el color correspondiente, se ha ido cambiando de sitio la huella para que sea más difícil de identificar y de esta manera, obligar al espectador a centrar su atención a cada fotografía hasta identificarla. Para ello, se ha utilizado la herramienta de selección, la herramienta de ángulo y la de desenfoque gaussiano.

LEYENDA:

Mano en negro:

Mano en sombra:

EJEMPLOS DE OBRAS ANTES Y DESPUÉS:

1

Biblioteca
UNIVERSITAS Miguel Hernández

5. Resultados

Como resultado de la serie fotográfica “Huellas”, se puede observar como cada fotografía sigue un patrón señalado por el b/n, ofreciendo una fuerza visual que permite expresar la melancolía, tristeza y la negatividad del entorno al que son sometidas las mujeres víctimas de violencia de género. Con ello, y como se comentó anteriormente, las huellas de las manos se utilizan como identificadores, siendo más fáciles o más difíciles de encontrar, simulando la realidad que viven día tras día con su maltratador, ocultando ese maltrato ante los demás. También, cabe destacar que los títulos de las obras son números, ya que representan los números de casos dados que muestran las víctimas como otro número más, como si no tuvieran nombre.

Gracias a esto, se le permite a los espectadores pensar en los problemas que tienen las víctimas a la hora de exponer sus vivencias hacia los demás, ya sea por miedo a las consecuencias del maltratador o por pensar que no la creerán si lo cuenta. Además, de esta manera se desafía al público para ver si son capaces de identificar los casos de violencia de género.

1, 2022. Fotografía digital B/N. 42 x 29,7 cm c/u

2, 2022. Fotografia digital B/N. 42 x 29,7 cm c/u

3, 2022. Fotografía digital B/N. 42 x 29,7 cm c/u

4, 2022. Fotografía digital B/N. 29,7 x 42 cm c/u

5, 2022. Fotografia digital B/N. 42 x 29,7 cm c/u

6, 2022. Fotografia digital B/N. 42 x 29,7 cm c/u

7, 2022. Fotografia digital B/N. 42 x 29,7 cm c/u

8, 2022. Fotografía digital B/N. 42 x 29,7 cm c/u

9, 2022. Fotografía digital B/N. 42 x 29,7 cm c/u

10, 2022. Fotografía digital B/N. 42 x 29,7 cm c/u

11, 2022. Fotografía digital B/N. 42 x 29,7 cm c/u

12, 2022. Fotografía digital B/N. 42 x 29,7 cm c/u

13, 2022. Fotografía digital B/N. 42 x 29,7 cm c/u

14, 2022. Fotografía digital B/N. 42 x 29,7 cm c/u

15, 2022. Fotografía digital B/N. 42 x 29,7 cm c/u

6. Bibliografía

-Bravo, G. (Noviembre 2020). Vivian Maier. *Profesor de Fotografía*. <https://fotogasteiz.com/blog/fotografos/vivian-maier-vida-obra-biografia/>

-Caralt, D & Esparza, V. (2009). *Le corbusier en l'objectiu de Lucien Hervé*. [Archivo PDF]. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3747732.pdf>

-Estadística de Víctimas Mortales por Violencia de Género. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad.(2021). <http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/home.htm>

-Jurado, V. (2015). Henri Cartier Bresson . *Búho Andariego*. <http://revistas.unam.mx/index.php/derecho/article/viewFile/50709/45460>

-Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Boletín Oficial del Estado núm 313, de 29 de diciembre de 2004, pp. 21760 a 42169. <https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf>

-Marin-Viadel, R., & Roldan, J. (2019). A/r/tography and Visual Arts Based Educational Research. ARTE INDIVIDUO Y SOCIEDAD, 31(4), 881-895.

-Mariñas, A. (28 de octubre de 2015). *Berenice Abbott. Topografías en Valladolid, una exposición inédita en Europa*. <https://fotografodigital.com/noticias/berenice-abbott-topografias-en-valladolid-una-exposicion-inedita-en-europa/>

-Puleo, A. (s.f). *El patriarcado: ¿una organización social superada?*. [Archivo PDF]. https://www.ina.ac.cr/APIEG/Masculinidad/Patriarcado_estructura_social_superada.pdf

-Wisdom, L. (2022). *About Linda Wisdom | London Street Photography*. Recuperado de: <https://www.lindawisdom-photography.co.uk/about.html>

