

tf g
memoria
bellas artes

2015 - 2016

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: El problema de la mujer

ESTUDIANTE: Nerea Arias Hervada

DIRECTOR/A: Eduardo Jesús Marín Sánchez

PALABRAS CLAVE:

Videoinstalación, Videoarte, Instalación, Igualdad, Género, Enfrentamiento.

RESUMEN:

La intención es realizar una Videoinstalación con un enfoque intimista y reflexivo, en el que habrá un debate entre mi pensamiento más tradicional o conservador, y mi pensamiento más actual y emprendedor. Una crítica a la confusión que crea la sociedad en las normas de conducta y comportamiento que debemos seguir las mujeres.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

- 5

2. Referentes

6 - 9

3. Justificación de la propuesta

10 - 11

4. Proceso de Producción

12 - 13

5. Resultados

14 - 15

6. Bibliografía

- 16

Las mujeres deben concebirse a sí mismas como sujetos potencialmente iguales y deben estar dispuestas a afrontar los hechos que determinen su situación sin rodeos, sin autocompasión y sin evasivas.¹

1 PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1 Propuesta

Una videoinstalación en una sala oscura con dos proyecciones de mí misma enfrentadas la una contra la otra.

En esas proyecciones contrapuestas, realizo diversas acciones referentes a las normas sociales que debemos cumplir a lo largo de nuestra vida. Mientras tanto, se escuchan dos voces recitando una adaptación del poema “Waiting” de Faith Wilding², que precisamente habla sobre la confusión causada en las mujeres al tener que asumir un guión vital impuesto por sus circunstancias sociales³. Las dos voces se solapan ocasionalmente.

Como refuerzo y complemento de esta videoinstalación, durante el proceso, hemos realizado una serie fotográfica que retrata los pormenores de la grabación de la pieza, y otra con una intención más estética. Estas series estarán formando parte de la instalación a modo de un “camino” que realizarán los espectadores hasta la escena de las proyecciones. Se trata de una metáfora directa con los conceptos proceso - camino, resultado - instalación.

1.2 Objetivos

- Reflexionar sobre la evolución del papel de la mujer en la sociedad.
- Realizar un análisis sobre la educación recibida, y su condicionamiento por el género.
- Investigar introspectivamente en busca de sentimientos encontrados o aislados, consciente o inconscientemente.
- Experimentar con la luz buscando una ambientación armónica o contrastada según las condiciones anímicas.
- Generar un enfrentamiento espacial además de conceptual.

¹ Cita de John Stuart Mill, extraída del artículo “¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas?” de la autora Linda Nochlin, 1971.

² Véase Anexo I.

2 REFERENTES

2.1 Faith Wilding: "Waiting".

Fig, 1 Faith Wilding, "Waiting" 1972 <https://vimeo.com/36646228>

La imagen corresponde a un momento de la performance titulada "Waiting" llevada a cabo por la artista feminista Faith Wilding en el año 1972 en la Womanhouse de Los Ángeles, un espacio creado por Judy Chicago y Miriam Schapiro para que el arte feminista y el arte hecho por mujeres saliera a la luz.

Esta artista ha sido una de mis mayores referentes ya que las ideas y pensamientos que le inquietaban en esos momentos no son muy diferentes de los que yo misma puedo advertir a día de hoy a nuestro alrededor.

En esta pieza pongo en valor su discurso sobre la monotonía vital y la tendencia a entregar nuestra vida a los demás, sin pensar en nosotros lo más mínimo. Creo que eso es algo que se corresponde muy bien a lo que estoy intentando contar: la constante dependencia de los demás respecto a nosotras, la ausencia de libertad privada y, sobre todo, la sumisa actitud predominante de aceptación y resignación.

2.2 Martha Rosler: “La vida no imita al arte”.

Fig. 2 Martha Rosler “Semiotics of the kitchen”, 1975. <https://www.youtube.com/watch?v=Vm5vZaE8Ysc>

La Norteamericana Martha Rosler es otra artista adscrita al movimiento feminista de los años 70.

Su recorrido artístico pasa por diferentes etapas: comienza pintando cuadros, y de alguna manera eso le lleva a hacer vídeo creaciones; después se inicia en la escultura que le acaba llevando a la fotografía y más tarde comenzó con las instalaciones en las que incluiría performance y vídeo. Se trata de una artista multidisciplinar totalmente adaptada a su época que defendía un compromiso político y social y, sobre todo, feminista. Gran parte de su trabajo se centra en criticar los roles tradicionales de la mujer en la sociedad moderna.

Me interesa mucho esta obra por su carácter irónico: una parodia de vídeo y performance. Mi intención es conseguir una actitud similar en mi trabajo; una muestra delirante de desesperación por tener que aceptar ese tipo de cosas sin poder hacer al respecto mucho más que tomárselo con ironía. Eso, o perecer inmersa en la locura.

Otra cuestión que me interesa de esta pieza es su factura técnica: El video está grabado con una cámara fija que potencia las acciones realizadas por la artista.

2.3 Esther Ferrer “Nos pasamos la vida esperando”

Fig. 3 Esther Ferrer. “El arte de la performance: teoría y práctica” en el Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, 2012

Gran referente feminista a nivel nacional, artista multidisciplinar centrada en la performance como medio de expresión y de protesta desde 1965. Es una gran defensora de los derechos de la mujer, y sobre todo de la mujer artista. Su aportación a mi proyecto se ha centrado en al ámbito conceptual. Hace aproximadamente tres meses la artista realizó una instalación con la silla como elemento principal, en la que trataba la violencia de género. Todo un recorrido en forma helicoidal formado con sillas vacías, una por cada víctima afectada por el maltrato sexista, hasta llegar a una silla central ocupada por un maniquí con un cartel con el número exacto de estas víctimas. No es más que un incentivo para seguir manteniendo el interés en estos temas tan delicados y tan difíciles de afrontar y superar.

2.4 Simone de Beauvoir: “No se nace mujer, se llega a serlo”.¹

Fig. 4 Simone de Beauvoir, con su mayor pasión, la escritura.

Hablando de feminismo, género e igualdad, es indispensable incluir a Simone de Beauvoir. Fue la filósofa francesa que, con obras como *“El Segundo Sexo”*² (1949), consiguió impulsar al feminismo iniciando un proceso de cambio del pensamiento occidental tradicional. Busca una liberación feminista apoyada también por los hombres, ya que piensa que esa transformación social no depende sólo de las mujeres. Es un cambio a nivel global, entre todas las personas.

En su obra *“La invitada”*³ (1943) narra el triángulo amoroso que se produce entre ella, su marido y otra joven, con el que cuestiona el modelo de familia francesa y burguesa establecido en París. Diversas hipótesis⁴ afirman que la escritora se limitaba a hacer lo necesario para conservar su matrimonio con Jean Paul Sartre, incluso participar en tríos con otras mujeres (hecho con el que tal vez admite su bisexualidad).

Esta hipótesis la alejaría del verdadero espíritu feminista. No se puede afirmar ni desmentir esa información, pero desde mi punto de vista, no creo que se pueda llegar hasta ese punto de hipocresía y seguir siendo un referente tan importante de la causa. La definen como *“La filósofa que liberó a las mujeres... y a los hombres”*⁵.

¹ Cita representativa de la Filósofa, perteneciente a su libro *El Segundo Sexo*.

² DE DEAUVOIR, SIMONE. *El Segundo Sexo*, 1949. (ISBN: 9788437622330)

³ DE BEAUVOIR, SIMONE. *La invitada*, 1943. (ISBN: 9788435015622)

⁴ Información extraída del artículo *“Simone de Beauvoir, la filósofa que liberó a las mujeres...y a los hombres”*

⁵ Titular del artículo arriba detallado.

3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

En nuestra vida cotidiana las mujeres seguimos unas pautas conductuales que condicionan nuestras reacciones ante diversos aspectos de la vida. En este trabajo pretendemos investigar sobre el origen y pertinencia de esas pautas: ¿Son innatas a nuestra personalidad? O... ¿son reglas impuestas culturalmente por un ente superior externo (¿la sociedad?)?

Esta situación provoca una dualidad en el pensamiento en la que se alterna “lo que yo haría” y “lo que tengo que hacer”, es decir “*las dos provincias del bien y del mal que componen la doble naturaleza del hombre*”¹, o en nuestro caso, de la mujer. Si esas dos opciones coinciden no hay conflicto, pero si se contradicen entra en escena la confusión, el miedo a no estar haciendo lo correcto.

Pretendemos descubrir y hacer evidentes esas contradicciones y utilizarlas como material creativo y como proceso sanador del alma.

En esta instalación pretendemos mostrar un diálogo íntimo entre dos partes de un mismo ser, estableciendo así un enfrentamiento que se producirá en el mismo sitio donde fue concebido, en el plató de la universidad. Me ha parecido interesante y novedoso el montar la instalación en esta estancia ya que normalmente es un sitio de paso, al que tú vas con intención de permanecer ahí cierto tiempo para cierto fin y cuando has terminado, te vas y se queda esperando al siguiente. Esta reflexión me ha hecho pensar que quizás este espacio está prostituyéndose continuamente, dejándose hacer, lo que podemos relacionar directamente con ese grupo de mujeres que hacen las calles. Con mi instalación le estoy dando una oportunidad de ser querido, valorado y respetado.

La estética visual predominante es el contraste entre luz y oscuridad, para conseguir cierta uniformidad y potenciación de las imágenes mostradas. En la mayoría de los planos hemos usado objetos complementarios de las acciones. Todos estos objetos tienen una intención metafórica relacionada con su significado profundo nivel social. Complementamos su discurso como objeto simbólico con la interacción que reciben por mi parte, reforzando de esta manera el mensaje de la pieza.

¹ STEVENSON, ROBERT LOUIS. “*El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde*”. Espasa Libros. Londres, 1886. ISBN: 9788437627878

En la serie fotográfica, “Esa es la cuestión” (Véase Anexo 2) para potenciar visualmente la ponencia, decidimos que hubiera una diferencia notable en el formato de impresión, las fotografías encargadas de expresar la presencia tendrán un tamaño menor y por tanto las encargadas de expresar la ausencia tendrán un tamaño superior.

Esta decisión se debe a que no podía mostrar estos dos sentimientos tan opuestos como iguales y expresaremos la idea de que cuando todo está en “estado presente” somos menos conscientes de lo que sería el no tenerlo o “estado ausente” que en algunas ocasiones es tan grande que ahoga.

La distribución está organizada en grupos de imágenes que tienen una relación directa e indispensable entre ellas, ya que no podrían entenderse unas sin las otras. Además cada grupo de estas imágenes tiene su propio título, todos ellos hacen referencia a la ausencia y presencia de las acciones en este caso con un guiño inconfundible a la famosa cita de Shakespeare en su obra Hamlet “*Ser o no ser, esa es la cuestión*”¹. Aunque en mi caso se traduciría a “*Hacer o no hacer, esa es la cuestión*”.

Respecto al audio, hemos rescatado un poema feminista titulado “Waiting” de la artista Faith Wilding que, una vez readaptado (Véase Anexo 1), complementará nuestras imágenes. Esa adaptación ha consistido en cambiar ciertos modos expresivos de la época por otros más actuales y, lo más importante, que el título original “Esperando” muta a un monótono y consecutivo “Seguimos esperando”.

Seguimos esperando porque las cuestiones que Wilding exponía en 1972 siguen vigentes; no han cambiado mucho, por no decir nada.

¹ SHAKESPEARE, WILLIAM. “*Hamlet*”. Alianza Editorial, 1603. Londres. (ISBN: 9788420649450)

4 PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proceso de producción se inicia con una investigación a fondo en cuestiones de encuadres, enfoques e iluminación. Todo esto claro está, después de haber ordenado todas las cuestiones conceptuales con referentes y más investigación, artículos, libros, revistas...

Una vez decididas todas estas cuestiones es el momento de pasar a la acción y empezar el rodaje.

Fig. 5 Organizando las escenas por orden de grabación.

Fig. 6 Ajustando iluminación.

Para la organización del rodaje de las escenas haremos una división entre las grabaciones que son del pensamiento progresista y las conservadoras, con la finalidad de optimizar el tiempo de grabación. Tendremos en cuenta la iluminación cambiante, y el posicionamiento que adoptaremos según la ocasión, que será también cambiante alternando la puesta en la derecha de la imagen y en la izquierda, como si de política se tratase.

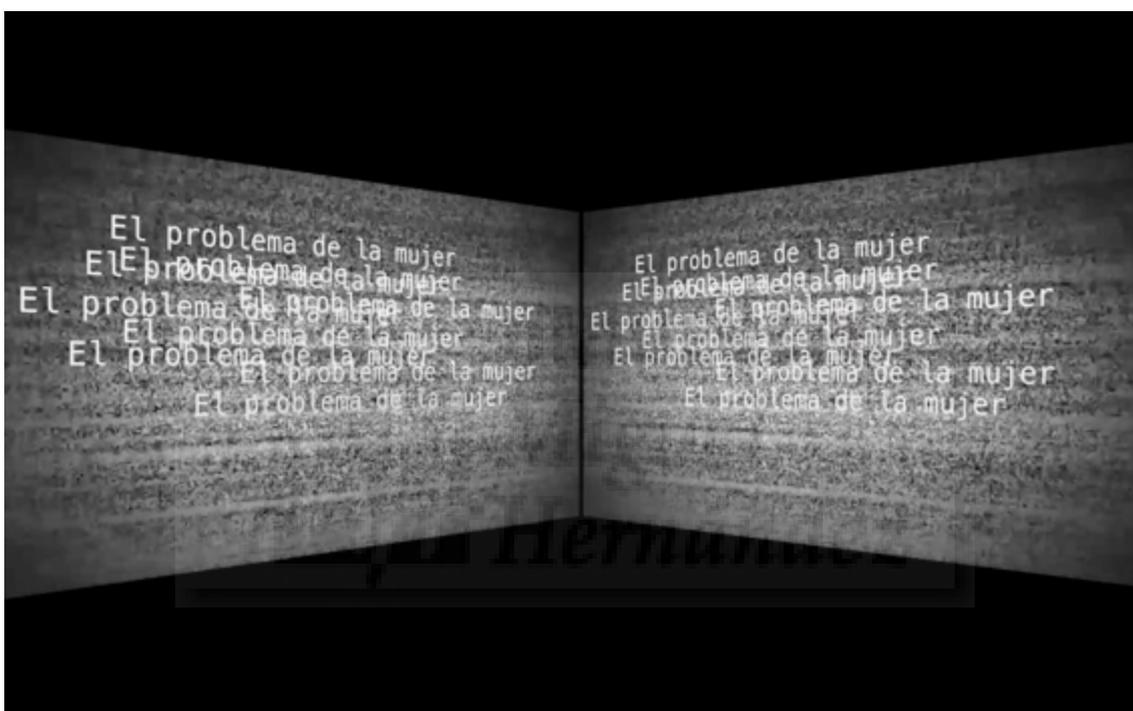

Fig. 7 Ajustando parámetros de la cámara.

5 RESULTADOS

Para la muestra de los resultados obtenidos, hemos decidido hacer una simulación en la que se pueda entender un poco más el tipo de enfrentamiento que queremos generar.

Me ha resultado muy gratificante realizar este proyecto ya que es la primera vez que hago algo así. Llevaba ya tiempo pensando en hacer una videoinstalación que se saliera un poco de lo establecido, jugar con las proyecciones, con varias claro está.

Fig, 8 Comienzo de nuestros vídeos, efecto niebla.

Me ha parecido muy impactante el momento en el que he realizado esta simulación. Fue la primera vez que vi lo que sería prácticamente una vez este proyectado en el espacio. Creo que he alcanzado los objetivos que me planteé en un principio, hemos conseguido el enfrentamiento, una iluminación cambiante, según los momentos, y algo que no expuse como un objetivo en un primer momento, pero que se ha ido convirtiendo en uno durante el proceso de rodaje, ponerme delante de la cámara, superar el pánico escénico, aceptarme a mí misma como me veo. Eso era un gran reto desde el principio, ya que normalmente siempre suelo estar al otro lado del objetivo. Salimos de la zona de confort.

Fig. 9 Frame del video - simulación. *Te conformas, o no.*

Fig. 10 Frame del video - simulación. *Te lo comes, o no.*

Simulación: <https://www.youtube.com/watch?v=8tk3PxmT118>

Tráiler: <https://www.youtube.com/watch?v=N0Uil73fIE>

6 BIBLIOGRAFÍA

DE BEAUVOIR, SIMONE, *El Segundo Sexo*, Cátedra. 1949. (ISBN: 9788437622330)

DE BEAUVOIR, SIMONE, *La mujer rota*, Edhasa, 1984. (ISBN: 9788435008969)

STEVENSON, ROBERT LOUIS, *El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde*, S.L.U. Espasa Libros. Londres, 1886. (ISBN: 9788467044836)

DUCHAMP, MARCEL, *Una partida entre mi y yo*, Turner, (ISBN: 9788416354351)

PÁGINAS WEB

<http://tribunafeminista.org/2016/04/la-culpa-de-todo-no-la-tenia-yoko-ono/>

<http://tribunafeminista.org/2016/04/condones-y-machismo/>

<http://tribunafeminista.org/2016/05/cuando-el-objeto-de-transaccion-es-el-utero-de-las-mujeres/>

<http://es.slideshare.net/redondus/feminismo-9942101>

<http://www.letraslibres.com/blogs/iconografia-politica/womanhouse-feministas-contra-feministas-ii>

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/03/22/babelia/1458651990_192870.html

<http://www.estudiosonline.net/texts/perspectivas.html>

<https://www.youtube.com/watch?v=Z02kN9qyoNg>

<https://www.youtube.com/watch?v=0JzfuKns3j8>

<http://myslide.es/documents/linda-nochlin-por-que-no-han-habido-grandes-mujeres-artistas-catalogo.html>