

NEXO ENTRE LO SAGRADO Y LA IDENTIDAD FEMENINA

ANDREA PIDAL RIBES

TRABAJO FIN DE GRADO
BELLAS ARTES
2024/2025

MENCIÓN
Artes Plásticas

TÍTULO
Nexo entre lo sagrado y la identidad femenina

ESTUDIANTE
Pidal Ribes, Andrea

TUTORA
Tinoco Suarez, Maria Aurelia

/ palabras clave /

Identidad femenina, pintura, autoconocimiento, transformación.

/ resumen /

La identidad femenina es un tejido de símbolos y emociones en constante evolución. Este proyecto busca explorar su dimensión sagrada a través del arte. La instalación consistirá en un solo lienzo dispuesto en forma triangular, estableciendo un diálogo entre la figura femenina y lo trascendental.

La metodología de trabajo incluirá investigación sobre la representación femenina en diversas tradiciones, bocetos preliminares y la experimentación con materiales. Se fomentará la interacción del espectador, permitiéndole situarse dentro de la obra y vivir una experiencia inmersiva.

Bueno, yo por amor, uff, bueno, hasta bajé al infierno
Eso sí, como subí con dos ángeles
(Duele, duele, duele, duele)
Pues, no me arrepiento de haber bajado
Pero bajar, bajé, ¡eh!
Bajar, bajé
(Duele, duele, duele, duele)
Te atrapa sin que te des cuenta
Te das cuenta cuando sales
Piensas: "¿Cómo he llegado hasta aquí?"
(Rosalía & Rossy de Palma. (s.f.). Preso (Cap. 6: Clausura) [Letra].)

INDICE:

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS	p.6
2. REFERENTES	p.7-8
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	p.9
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN	p.10
5. RESULTADOS	p.
6. BIBLIOGRAFÍA	p.

Este proyecto artístico se propone como una exploración profunda de la conexión entre lo sagrado y la identidad femenina, a través de un lenguaje visual simbólico que invita a la introspección, la contemplación y el autoconocimiento. La instalación está concebida como un **altar contemporáneo**, una estructura estética y espiritual que funciona como espacio de recogimiento interior, donde se convoca la presencia de lo divino desde una mirada femenina.

El altar, entendido no solo como un objeto religioso sino como un lugar de poder simbólico, se convierte aquí en un territorio de reflexión sobre el ser, la memoria y la transformación personal.

Los elementos que componen la obra evocan diferentes arquetipos de la identidad femenina: la madre, la sabia, la guerrera, la hechicera y la amante. Cada uno de estos arquetipos representa dimensiones profundas del alma femenina, que a menudo coexisten, se alternan o se entrelazan a lo largo de la vida. La propuesta invita al espectador a conectar emocional y espiritualmente con estos arquetipos, no de forma literal, sino desde una percepción íntima y subjetiva. Así, la instalación se transforma en un espacio abierto a múltiples lecturas, donde cada visitante puede proyectar su propia experiencia, sus preguntas, sus heridas y sus búsquedas.

En este sentido, la obra no es simplemente un objeto artístico, sino una herramienta simbólica de reconexión con lo esencial. El altar contemporáneo que se presenta no reproduce imágenes religiosas tradicionales, sino que construye una atmósfera sutil y evocadora, donde lo sagrado se manifiesta en la quietud, en el silencio, en los colores, las formas y las texturas. Es un espacio que honra la complejidad de lo femenino, no como algo fijo o estático, sino como un proceso continuo de transformación y redescubrimiento.

El proyecto también plantea una ruptura con las narrativas convencionales sobre la espiritualidad femenina, proponiendo un enfoque más libre, más poético y más personal. A través de esta obra, se abre un espacio simbólico donde la mujer puede verse reflejada, reconocerse y reconciliarse con sus múltiples facetas. En este entorno íntimo y ritual, lo sagrado se revela como una experiencia viva, presente en cada gesto de conexión con el alma. La instalación es, en definitiva, un santuario de escucha interna, un lugar donde la identidad femenina se celebra, se cuestiona y se transforma en un acto de creación continua.

Objetivo general:

Investigar la relación entre la sacralidad y la identidad femenina mediante la creación de una instalación pictórico-ritual en forma de altar contemporáneo.

Objetivos específicos:

Fundamentar teóricamente el vínculo entre sacralidad e identidad femenina a partir de una revisión crítica de fuentes artísticas, filosóficas y feministas contemporáneas.

Diseñar conceptualmente un altar contemporáneo que integre iconografía tradicional y recursos plásticos actuales, definiendo su disposición espacial y su narrativa simbólica.

Producir una serie pictórica que materialice distintos arquetipos femeninos, sirviendo de núcleo visual de la instalación.

Documentar de forma reflexiva el proceso creativo y las decisiones estéticas, relacionándolas con la construcción de la propia identidad artística.

Analizar la recepción simbólica de la obra mediante observaciones y autoevaluación, valorando en qué medida la instalación transmite la experiencia de lo sagrado vinculada a lo femenino.

/ referentes /

Los referentes de este proyecto han sido fundamentales para dar forma a el concepto y ejecución:

Kirsty Gallagher

Como expone **Gallagher (2024)**, los arquetipos femeninos oscilan entre la luz y la sombra y solo alcanzan plenitud cuando se aceptan ambas polaridades. Esta concepción ha sustentado la selección de mis cinco figuras: cada una contiene simultáneamente rasgos de vulnerabilidad y de poder, visibles en la alternancia de veladuras y pan de oro que recorre la superficie del altar.

Kirsty Gallagher. (2024). Libera tu diosa interior: 13 pasos para despertar tu versión más intuitiva, auténtica y poderosa. Grijalbo.

Julio Romero de Torres

La atmósfera crepuscular y el uso del claroscuro en La buenaventura (ca. 1922) inspiran la transición lumínica de mi díptico. **Romero de Torres** (ca. 1922) dramatiza la identidad andaluza mediante contrastes severos; del mismo modo, empleo una dualidad rosado-azul para evocar la tensión entre lo terrenal y lo sagrado en la experiencia femenina.

Fig. 1. Julio Romero de Torres, La Buenaventura, ca. 1922. Óleo sobre lienzo, 106 × 163 cm. Museo Carmen Thyssen Málaga, España.

Judeline

En el videoclip INRI, **Judeline (2024)** articula lo místico a través de una puesta en escena minimalista y símbolos marianos. Tomo de ella la síntesis visual fondo neutro, iluminación frontal para centrar la atención en la gestualidad de los cuerpos pintados y reforzar la lectura ritual de la instalación.

Fig. 2. Escena del videoclip INRI. En Judeline (2024), INRI [OfficialVideo]. YouTube. Recuperado de (<https://youtu.be/7gF7CHXBYCs?si=iCa6LhAb7ijxvWM>)

1. Gallagher, K. (2024). Libera tu diosa interior: 13 pasos para despertar tu versión más intuitiva, auténtica y poderosa. Grijalbo.
2. Romero de Torres, J. (c. 1922). La Buenaventura [Oil on canvas]. Museo Carmen Thyssen Málaga.
3. Judeline. (2024, enero 1). INRI [Video]. YouTube. <https://youtu.be/...>

Pedro Almodóvar

La piel que habito sitúa la (re)construcción de la identidad corporal en un territorio liminal entre dolor y renacimiento. **Almodóvar (2011)** emplea primeros planos que aíslan el rostro femenino; traslado esa estrategia a mi altar mediante encuadres triangulares que focalizan la mirada en los ojos de cada arquetipo y subrayan su dimensión introspectiva.

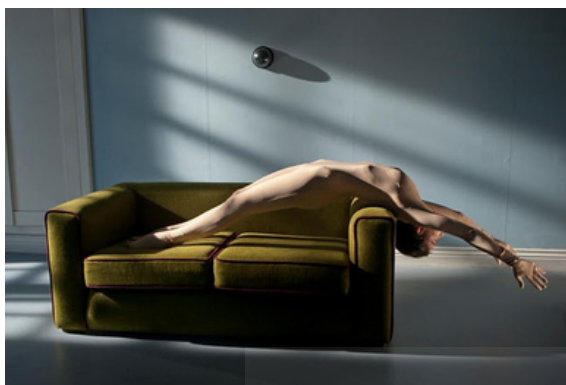

Fig.3. Almodóvar, P. (Director). (2011). La piel que habito [Película]. El Deseo.

Basada en la novela Mygale de Thierry Jonquet.

Fig. 4. Almodóvar, P. (Director). (2011). La piel que habito [Película]. El Deseo.

Basada en la novela Mygale de Thierry Jonquet.

Todos estos referentes han llegado a mi vida de manera aparentemente casual, pero han resultado estar profundamente conectados.

Todos estos referentes han llegado a mi vida de manera aparentemente casual, pero han resultado estar profundamente conectados.

Cada uno, desde su ámbito —literario, pictórico, musical o cinematográfico—, me ha ofrecido un espejo en el que reconocirme. Han sido piezas de un rompecabezas que me han ayudado a encontrarme, a soltar partes de mí que ya no me definían y a abrir espacio para otras versiones más plenas y auténticas.

Este proyecto es, en esencia, el reflejo de ese proceso: un diálogo entre mi ser interno, mis raíces y la trascendencia de la identidad femenina.

Bueno, yo por amor, uff, bueno, hasta bajé al infierno

Eso sí, como subí con dos ángeles

(Duele, duele, duele, duele)

Pues, no me arrepiento de haber bajado

Pero bajar, bajé, ¡eh! Bajar, bajé

(Duele, duele, duele, duele)

Te atrapa sin que te des cuenta

Te das cuenta cuando sales

Piensas: "¿Cómo he llegado hasta aquí?"

(Rosalía & Rossy de Palma, s.f.).

Este proyecto artístico se propone explorar la conexión entre lo sagrado y la identidad femenina mediante un lenguaje visual simbólico que invite a la introspección y al autoconocimiento. La instalación, concebida como un altar contemporáneo, actúa como espacio de recogimiento interior donde se convoca la presencia de lo divino desde una mirada femenina.

El altar —entendido no sólo como objeto religioso, sino como lugar de poder simbólico— se convierte en territorio de reflexión sobre el ser, la memoria y la transformación personal. Los elementos que lo conforman evocan los arquetipos femeninos (madre, sabia, guerrera, hechicera y amante), dimensiones que coexisten y se entrelazan a lo largo de la vida (Jung, 1964).

La propuesta invita al espectador a conectar con esos arquetipos desde una percepción íntima y subjetiva, transformando la instalación en un espacio abierto a múltiples lecturas.

La dinámica de descenso—ascenso que atraviesa la pieza remite al proceso de autoconocimiento descrito por Brown (2010) y Hillman (1996), donde el encuentro con la sombra precede a la integración de una identidad más plena.

De este modo, lo sagrado se manifiesta en la quietud, el silencio y la interacción de colores y texturas que simbolizan la tensión entre oscuridad y luz.

En definitiva, la obra plantea una ruptura con las narrativas convencionales sobre la espiritualidad femenina y ofrece al público un dispositivo de especularidad afectiva donde la mujer puede verse reflejada, confrontar y resignificar su propia experiencia sagrada.

El proceso de producción se divide en varias partes. Todo comienza con una reflexión profunda sobre la conexión entre lo sagrado y la identidad femenina. En esta etapa inicial, exploro los arquetipos que representan a la mujer en sus múltiples facetas: madre, sabia, guerrera, hechicera y amante. Este enfoque simbólico me permite construir un concepto de altar contemporáneo que guía el camino hacia el autoconocimiento y la transformación personal.

Luego paso a la creación de los primeros bocetos, donde experimento con diferentes tamaños y posiciones de las figuras. Busco una disposición que sea visualmente armoniosa y que, al mismo tiempo, invite al espectador a interactuar con la obra. (Fig. 5)

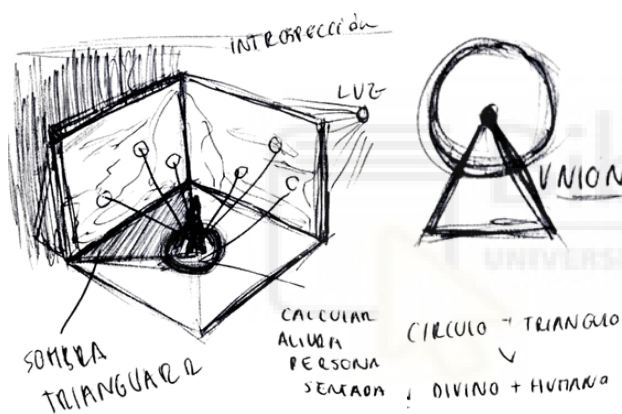

Fig.5. Boceto lineal visualización

Una vez que realizo varios bocetos explorando diferentes composiciones de las figuras, pruebo con técnicas variadas y paletas de color distintas, incluyendo tonos rosados, azules y el uso de la línea como un elemento expresivo en sí mismo. (Fig. 6-8)

Después de este proceso exploratorio, defino la paleta definitiva (Fig.9) y comienzo a trabajar sobre el lienzo, donde creo una base de color que establece el fondo de la obra. (Fig. 10) Sobre esta base, trazo con línea la disposición de las figuras, marcando su ubicación y relaciones espaciales. A partir de ahí, empiezo a trabajar con pintura al óleo, otorgándoles volumen y tridimensionalidad directamente sobre el soporte.

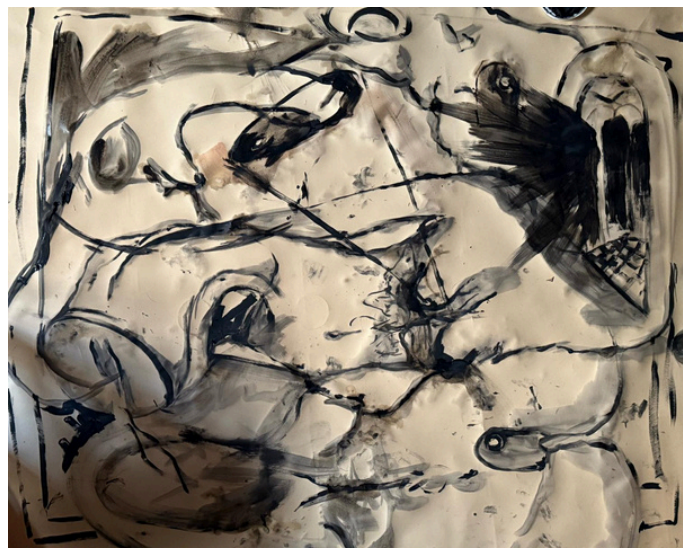

Fig.6. Boceto lineal a gran escala

Fig.7. Boceto A3 acrílico

Fig.8. Boceto A3 óleo

Fig.9. Paleta colores figuras

Siempre tengo presente al espectador; el altar está concebido para ser contemplado desde una posición sentada. Tras la indagación teórica sobre los arquetipos femeninos, se inició una fase de bocetado en formatos A4 y A3 (Figuras 5–8) que sirvió para fijar la disposición triangular de las cinco figuras y depurar la gestualidad principal.

Definida la composición, se estableció la paleta cromática definitiva rosados fríos, azules profundos y pan de oro de 22 K (Figura 9). Esta combinación materializa la dialéctica entre sombra y luz que acompaña todo proceso de autoconocimiento (Brown, 2010).

El traslado al lienzo de 250 × 300 cm, montado sobre bastidor de madera y tela de algodón de 380 g/m², comenzó con una mancha acrílica diluida que unificó el fondo (Figura 10). Sobre esa base se encajaron las siluetas y se aplicaron veladuras de óleo Winsor & Newton en capas sucesivas, aumentando la densidad para modelar volúmenes (Figuras 11–14).

Fig.11. Encaje de las figuras

Fig.10. Color base

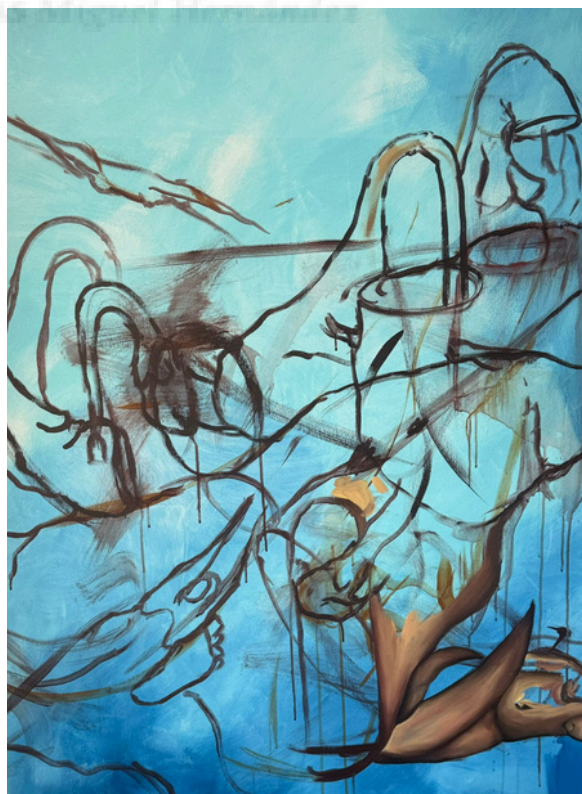

Fig.12. Encaje de las figuras

Con la pintura estabilizada, se añadió pan de oro en cantos y detalles del vestuario mediante mixtión al agua. Este recurso refleja la luz de forma distinta según la altura del observador y acentúa la dimensión ritual de la pieza.

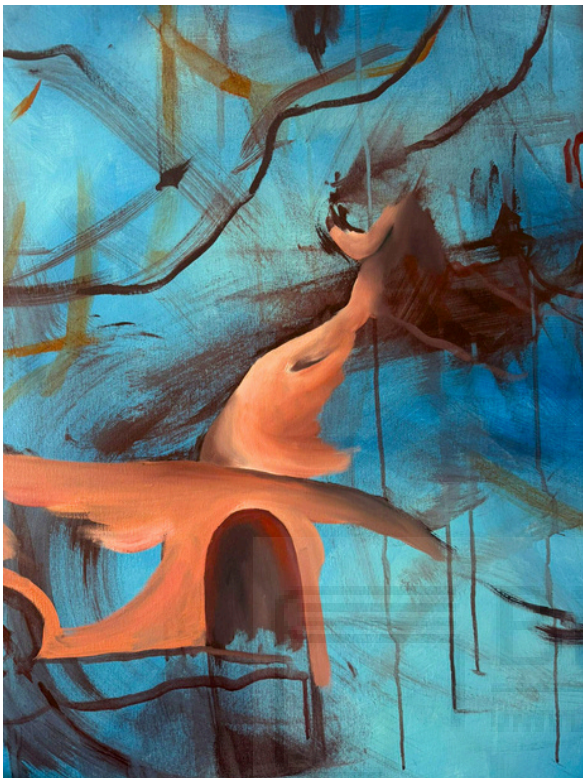

Fig.13. Primera mancha líquida

Fig.14. Voluminosidad

El planteamiento espacial se diseñó para que la línea de horizonte quedara 90 cm por encima del suelo, de modo que el centro compositivo coincidiera con la mirada de un espectador sentado a dos metros de distancia, favoreciendo así una relación íntima y contemplativa.

Fig.15. Terminando lienzo derecho

Por último, la obra se protegió con barniz satinado que iguala el brillo entre óleo y metal y se documentó fotográficamente con luz neutra de 5600 K para su inclusión en el anexo.

Fig.16. Primera mancha líquida lado izquierdo

Fig.17. Terminando lienzo izquierdo

En cuanto resultado ha sido un auténtico desafío para mí, no solo por trabajar con un soporte poco habitual, sino también porque ha formado parte de un proceso de autoconocimiento que ha fluido de manera natural.

La obra definitiva un altar pictórico de cinco metros dispuesto en triángulo consolida el tránsito de la investigación teórica al plano material. El conjunto combina dos lienzos de 250 × 300 cm, veladuras de óleo y pan de oro de 22 K, y se instala a ras de suelo para reforzar la sensación de umbral sagrado (Figura 18).

Desde el punto de vista formal, la gradación de rosados y azules profundos confirma la búsqueda de equilibrio entre luz y sombra planteada en la paleta inicial y responde a la dinámica de “descenso–ascenso” sobre la que reflexionan Brown (2010) y Hillman (1996). El pan de oro actúa como foco lumínico: su reflejo varía con la posición del espectador y multiplica las lecturas simbólicas de cada arquetipo.

Con respecto a los objetivos del proyecto, se han alcanzado los siguientes hitos:

- Explorar la conexión entre lo sagrado y la identidad femenina → La iconografía triangular y la inclusión de gestos rituales vinculan la obra con tradiciones devocionales y, a la vez, las resignifican en clave contemporánea.
- Crear un altar contemporáneo → El dispositivo espacial genera un ámbito de contemplación íntima gracias a la línea de horizonte situada a 90 cm y a la iluminación cenital controlada.
- Representar las múltiples facetas de la identidad femenina → Las cinco figuras sintetizan los arquetipos madre, sabia, guerrera, hechicera y amante mediante variaciones cromáticas y posturales claras.

A nivel personal, el proceso confirmó la capacidad del arte para vehicular autoconocimiento: las etapas de duda durante la composición cromática fueron leídas, a la luz de Brown (2010), como oportunidades de vulnerabilidad productiva y no como obstáculos.

Fig.18. Andrea Pidal, Instalación , 2025. Óleo sobre tela, 5 m

Fig.19. Andrea Pidal, Instalación , 2025. Óleo sobre tela, 5 m

Fig.20. Andrea Pidal, Instalación , 2025. Óleo sobre tela, 5 m

Fig.21. Andrea Pidal, Instalación , 2025. Óleo sobre tela, 5 m

- **Almodóvar, P.** (Director). (2011). La piel que habito [Película]. El Deseo.
- **Brown, B.** (2010). The gifts of imperfection: Let go of who you think you're supposed to be and embrace who you are. Hazelden Publishing.
- **Gallagher, K.** (2024). Libera tu diosa interior: 13 pasos para despertar tu versión más intuitiva, auténtica y poderosa. Grijalbo.
- **Hillman, J.** (1996). The soul's code: In search of character and calling. Random House.
- **Judeline.** (2024, 1 enero). INRI [Video]. Judeline. <https://youtu.be/7gF7CHXBYCs>
- **Jung, C. G.** (1964). Man and his symbols. Doubleday.
- **Romero de Torres, J.** (ca. 1922). La buenaventura [Óleo sobre lienzo]. Museo Carmen Thyssen Málaga, España.
- **Rosalía & Rosy de Palma.** (s.f.). Preso (Cap. 6: Clausura) [Letra de la canción]. En Motomami (TV).

