

An abstract painting of a woman's profile, facing right. The artwork is composed of bold, expressive brushstrokes in a variety of colors: a vibrant yellow-green background, a deep blue for the lower portion, and a mix of reds and pinks for the central figure. The woman's hair is rendered in dark, textured strokes. The overall style is expressive and modern.

LA MUJER
EN SU

INTIMIDAD

Universidad de La Laguna
Facultad de Humanidades
Sección de Bellas Artes

Memoria del Trabajo de Fin de Grado
Ámbito de Pintura

Elisa Pinto Abreu
Tutor: Narciso Hernández
2016

ÍNDICE

Abstract	2
Introducción	5
Exposición de objetivos	7
Contextualización	8
Intimidad	8
Mujer y construcción de la identidad	12
Cuerpo	16
Referentes	19
Aspecto conceptual	19
Aspecto pictórico	28
Antecedentes	32
Proceso y desarrollo	38
Cronograma	39
Fotografía y bocetos	41
Planteamiento inicial	50
Desarrollo	51
Obra final	62
Conclusión	73
Bibliografía	75

“Es indiferente para mí si una cosa es privada o pública. Ojalá pudiera hacer mi privacidad más pública y al hacerlo perderla”.

Louis Bourgeois

ABSTRACT

Cambiarse de ropa, es un momento efímero, es justo el instante en el que una mujer llega a la casa y se quita la ropa, o cuando se prepara para vestirse y salir.

Esta actividad rutinaria que parece humilde y sin ninguna curiosidad, tiene infinitud de planteamientos.

En primer lugar quiero destacar que he elegido a la mujer como tema principal. Es la protagonista del trabajo.

Muchos de los planteamientos desarrollados en el trabajo pueden aplicarse a los dos sexos, pero en determinados momentos hablo de “prejuicios” que están vinculados al sexo femenino.

Nos vestimos de una manera muy diferente. Si vamos a un sitio o si vamos a otro. Entramos en una cuestión de identidad, Queremos que nuestra personalidad se escenifique a partir de la ropa que llevamos, y es, en este momento cuando somos conscientes de nuestros gustos, de nuestras personalidades y de nuestro cuerpo.

El proyecto es un conjunto de cuadros de diferentes formatos, con técnica mixta (óleo, pasteles y lavados) en soportes de madera.

Palabras clave:

PINTURA, MUJER, IDENTIDAD, INTIMIDAD, PRIVACIDAD, IMAGEN, CUERPO Y PREJUICIOS.

Changing clothes is an ephemeral moment, it is just the instant in which a woman comes to home and takes the clothes off, or when she prepares herself to dress and go out. This routine activity, that seems to be humble and without any curiosity, has infinity of expositions. Firstly I want to emphasize that I have chosen the woman as the main topic, she is the focus of the work. Many of the proposal developed in the work can apply to both sexes, but in specific moments I speak about “prejudices” that are linked to the feminine sex.

We dress in a very different way if we go to a site or if we go to other one, going into a question of identity, wanting that our personality escenifique from the clothes that we be wearing, and it is, at this moment when we are conscious of our pleasures, our personalities and our body. The project is a set of pictures of different formats, with a mixed technology (oil, pastry and washes) in wood supports.

Key words: PAINTING, WOMAN, IDENTITY, INTIMACY, PRIVACY, IMAGE, BODY AND PREJUDICES

INTRODUCCIÓN

En éste trabajo se podrá observar el desarrollo de toda una serie de planteamientos e ideas que surgen desde octubre del año 2015.

Es la búsqueda de la personalidad que quiere proyectar la mujer en la sociedad. Cuadros sin rostro, y partes del cuerpo es lo que se va mostrar en las obras.

Tras la elaboración de fotografías y bocetos, surge la idea, de la búsqueda de la identidad de una mujer en una sociedad, en la que anteriormente ha sido invisible.

Sin llegar a ser imágenes sensuales, la mujer se muestra en su cuarto desvistiéndose y vistiéndose, buscándose a sí misma, en un espacio privado, íntimo y personal.

El trabajo está dividido en diferentes apartados, que explican detalladamente el proceso, desde dónde surge la idea y su contextualización, la elaboración de bocetos y fotografías, hasta el desarrollo de la obra final.

“La casa es cuerpo y alma”, dice Gaston Bachelard.
La casa, especialmente aquella en la que crecimos, es uno de los principios de integración fundamentales de nuestros pensamientos, de nuestros recuerdos, es el primer escenario de la memoria.”

OBJETIVOS

- Crear un espacio íntimo, donde el espectador mire la imagen de una forma diferente a una fotografía convencional.
- Conseguir que sea visible el cuerpo femenino,
- Crear una obra inquietante y curiosa a los ojos del espectador.
Que tenga que acercarse al cuadro, violando dicha “intimidad”, o que se asuste por el exceso de información
- Indagar en la intimidad y relacionarlo con la identidad de hoy en día de la mujer.
- A partir de la documentación fotográfica, realizar una obra donde se sinteticen formas y colores, sin llegar a hacer realista.
- Por medio de diferentes formatos, conseguir dinamismo en el proyecto,

CONTEXTUALIZACIÓN

INTIMIDAD

La intimidad es una necesidad humana y un derecho natural del hombre, por lo que es independiente y anterior a su regulación positiva.

El término “íntimo” viene de *intimus*, superlativo latino que significa lo más “interior”.

Es la “zona espiritual” y reservada de una persona o un grupo.

“La casa” es el espacio privado donde reside la intimidad.

El ámbito doméstico es un lugar íntimo y acogedor, en el cual habitamos y nos sentimos protegidos.

Nuestra identidad o personalidad no está cuestionada, ni sometida a juicio de otras personas. No tenemos que identificarnos, ni diferenciarnos de nadie.

Y es en este punto de inflexión, donde trato una reflexión.

Estamos en total privacidad, en nuestro cuarto, en nuestro hogar, dónde somos seres inconscientes de un mundo exterior.

Cuando llega el momento de marcharnos de él, tomamos conciencia sobre cómo queremos que los demás nos vean y elegimos una determinada ropa, y empezamos a plantearnos que ésta nuestra privacidad, finalizará.

Aquello que en nuestra casa era íntimo, será resquebrajado y estará abierto al público.

José Luis Pardo, nos comenta en sus textos que es una falacia, el defender que únicamente a solas podemos ser lo que genuinamente somos, ya que si fuera así nuestra vida estaría apoyada por mentiras e hipocresía, y seríamos falsos de nuestro ser.

Por lo tanto describe que la intimidad sería aquello que está prohibido revelar a los otros:

“Si únicamente en soledad somos lo que verdaderamente somos, nuestra relación con los demás estaría caracterizada por un grado más o menos importante de falsedad.

A la hora de comunicarnos tenemos el control de poder elegir el grado de intimidad que deseamos mostrar, En las relaciones personales jugamos con estos tipos de modelo, mostrar íntegramente, ocultar, confundir etc... .”¹

Partiendo de este punto de partida, queda claro que nuestra personalidad, se forma a partir de diferenciarnos de otras personas, por lo tanto nos definimos cuando nos distinguimos de la gente y somos conscientes de nosotros como “individuos”. Somos alguien porque nos distinguimos a nosotros mismos.

Así entonces, en nuestro momento íntimo carecemos de apoyos, tenemos flaquezas, es decir, dudamos de nuestra identidad,

Es por ello que a la hora de la realización del proyecto, se ha evitado crear una identidad del personaje en la obra. A pesar de que es obvio el rostro, no hay ninguna definición de los rasgos.

¹ PARDO, José Luis, *La intimidad*. Pre-textos. Valencia. 1996. Pp: 112-119.

Se puede decir que lo íntimo forma parte del yo interior de cada uno, y se relaciona con lo más abstracto: los sentimientos, los pensamientos, las preferencias, los gustos, las perturbaciones... .

Cada persona tiene sus preferencias. Los placeres y los dolores, las inclinaciones y los vínculos con la vida, hacen experimentar lo que somos, y lo que podemos sentir.

En este proceso de autodefinición como persona, la cultura en las sociedades juega un papel importante a la hora de fabricar nuestra personalidad.

Somos individuos que pertenecemos a una cultura, y queramos o no, siempre estaremos influenciados por ella.

Dicha cultura occidental, tiene sus consecuencias, y durante la evolución de la historia, se ha hecho mucho mal a la mujer.

Grandes filósofos de la historia, que han sido figuras claves para el pensamiento actual, trataban con inferioridad a la mujer. Por ejemplo Platón y Sócrates, describían que la mujer debía ser pura, y que lo carnal es el pecado.

Describen que la naturaleza de la mujer es estar en casa y que deben ser dominadas por el hombre, individuo culto que sale al exterior.

Aristóteles describía que la mujer era un hombre imperfecto.

“Las mujeres son defectuosas, débiles, incompletas, menos musculosas, su carne es más blanda, sus rodillas más juntas, su voz más débil”²

Actualmente este pensamiento se considera “inmoral”, pero las consecuencias siguen latentes, y la lucha por la igualdad de género, está apenas empezando, si lo comparamos con toda la historia de la evolución.

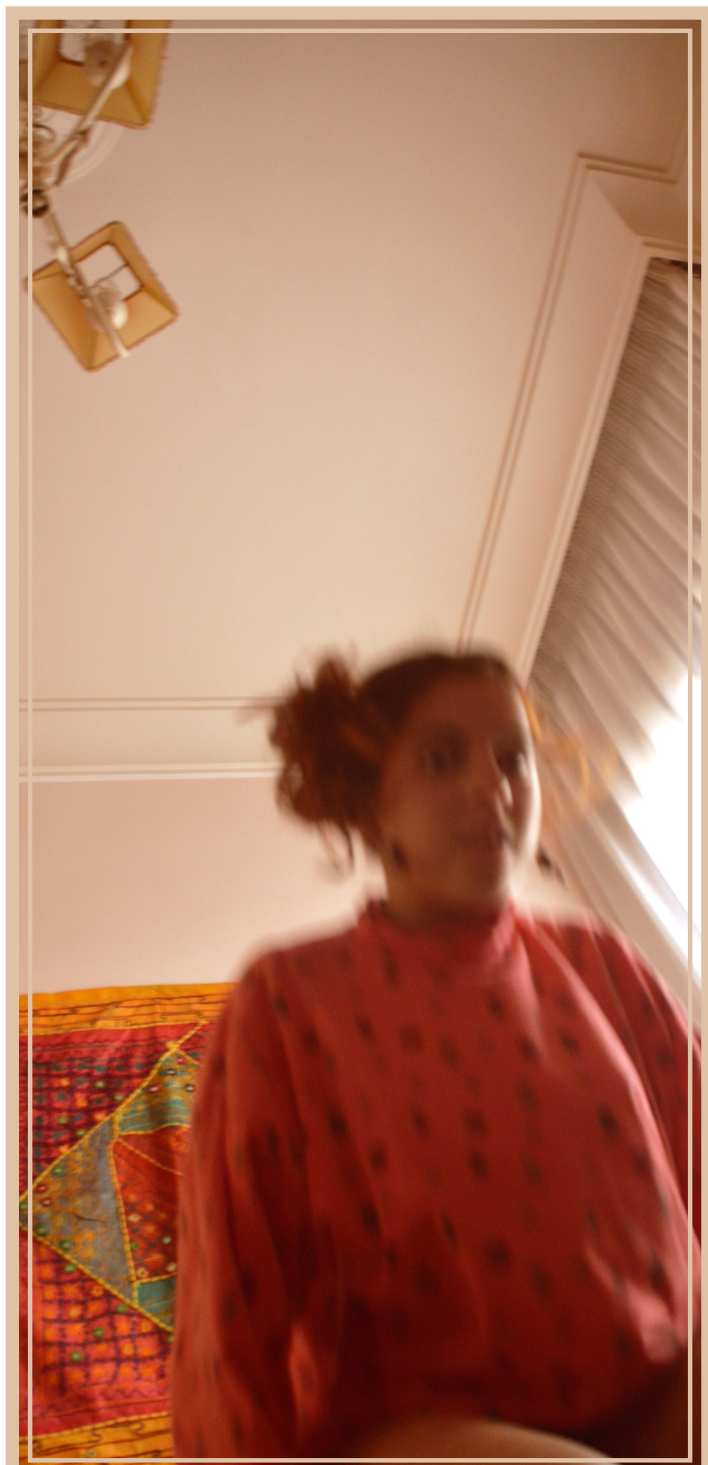
² Aristóteles, IA, 538, págs. 234-236

LA MUJER Y LA CONSTRUCCIÓN DE SU IDENTIDAD

“El discurso feminista se ha convertido en la actualidad en una de las prácticas y en una de las teorías más activas en el desmontaje de las categorías de subjetividad, de identidad, y de transformación de los roles asignados a los géneros y a los estereotipos sexuales.

Un tema, el de la intimidad, está “rabiosamente de moda”. Es un asunto crucial para el pensamiento crítico. Es una cuestión de máxima importancia en nuestro mundo contemporáneo, en toda su dimensión bio-geo-social. La identidad en el s.XXI es un atractivo y arriesgado campo de batalla.”³

3 MARTINEZ-COLLADO, ANA. *Tendencias, perspectivas feministas en el arte actual*. Ed. Cendac, Casa Díaz, Cassou, Murcia.

La construcción de la identidad, es un proceso complicado, que a mi parecer dura toda la vida.

Vivimos en una sociedad donde continuamente recibimos información, experimentamos sensaciones, y absorbemos como esponjas la publicidad del exterior.

Creamos nuestra personalidad por la influencia de nuestro alrededor. Pero también llevamos a las espaldas una larga historia de tradiciones, costumbres y leyes.

En este último siglo, el papel de la mujer ha sido destacado, pero hay que recordar, que antiguamente la mujer era invisible, y era un ser reducido en el entorno privado del hogar.

La “ciencia” del s.XIX se encargó de buscar cualidades naturales justificadas, que dificultaban a las mujeres el acceso a la vía pública, la educación y el trabajo, y estaban sólo habilitadas para funciones reproductivas y el cuidado de la esfera privada.

Un gran teórico de la evolución, llamado Herbert Spencer destacó por su artículo, “*La teoría de los sexos*”.

Argumentó que las mujeres eran desiguales tanto físicamente como mentalmente, y afirmar lo contrario sería ir contra naturaleza.

“Si las mujeres desarrollasen cualidades, disminuirían totalmente las funciones maternas. Las mujeres necesitan energía para cumplir las funciones de madre, y si esa energía se gasta en otras tareas, se le resta la única función natural de la mujer.”⁴

4 GÓMEZ RODRÍGUEZ, AMPARO. *La estirpe maldita*. La construcción científica de lo femenino. Instituto Canario de la mujer. Minera Ediciones, S.L. Madrid.2004 Pág. 73

Las mujeres quedaron, de ese modo, atrapadas en una corporalidad sexual que soportaba la jerarquía del sistema.

Conseguir que la mujer salga del papel maternal y sexual impuesto por una historia creada por hombres, es tarea difícil, y aunque hay que mencionar que ha habido un gran avance, a la hora de representar a la mujer, mucha publicidad la sitúa aún en un rol, de maternidad y de ama de casa.

Por ello, en el proyecto, represento a la mujer en el ámbito privado, pero sin hacer tareas domésticas.

Ya no se representa sólo a la mujer en la casa. Ahora tenemos un papel importante en la sociedad. Y estar dentro de nuestra casa no significa que estemos haciendo cosas del hogar.

Aún así, el papel impuesto durante tantos años de mujer maternal, de belleza grandiosa y de delicadeza corpórea, sigue estando presente en nuestra cultura. Y hoy, más que nunca hay una clara supremacía de lo estético,

La imagen que muchas mujeres quieren proyectar de ellas mismas, están basadas en ejemplos de publicidad, que son un cánón implantado.

Hay graves casos de frustración, depresión y baja autoestima en las mujeres por no llegar a encajar en los límites de belleza impuestos por la sociedad.

La autoestima está relacionado con el ideal corporal, servidumbre, necesidad de gustar a la sociedad según el parámetro establecido.

Crear la identidad de una mujer por lo tanto, es una lucha constante.

Llevamos a nuestras espaldas la larga historia de la “invisibilidad”, y encima continuamente, nos bombardean de publicidad, para dar ejemplo de cómo debemos ser.

Una mujer cuando llega a la casa, después de un día duro de trabajo, una de las primeras cosas que hace, es quitarse la ropa y los zapatos, ponerse “cómoda”.

Sobre todo aquellas mujeres que están obligadas a tener una “buena-presencia”, que eso incluye ir siempre maquilladas, como por ejemplo, el caso la empresa española de Supermercados de Mercadona.

El grupo de supermercados de España, quiere que sus cajeras luzcan un aspecto elegante y cuidado y ha incluido el maquillaje entre las obligaciones de sus empleadas.

Aún así, no sólo existe la presión en el trabajo. Hay millones de casos diarios donde la mujer es terriblemente acosada. Los piropos y las opiniones que dan las personas sobre nuestros cuerpos están a la orden del día.

Por lo tanto cuando una llega a su hogar, se quita no solo maquillaje y la ropa, se quita la tensión de encajar en un cánón de belleza, y se deshace de todas esas opiniones de su cuerpo.

Ahora bien, cuando es viceversa y una mujer tiene que salir de su casa, vuelven todos esos prejuicios, esas inseguridades, y esos pensamientos del ideal de belleza.

Elegir la ropa que te quieres poner, es elegir la proyección que quieres dar de tí mismo,

Nuestra vestimenta, la escogemos dependiendo del sitio al que vayamos, de la cultura a la que pertenecemos, y del papel que suponemos en la sociedad.

EL CUERPO

“El cuerpo de las mujeres ha sido objeto de control y dominio por parte del patriarcado, de defensores del moralismo y también de la sociedad consumista y sexista que enaltece determinados cuerpos en la publicidad en detrimento de la realidad de la mayoría”.⁵

Es indiscutible como el cuerpo femenino ha sido dominado y representado de forma sensual para atraer a las masas, pero, ¿Para hacer una crítica de éste uso del cuerpo, es necesario destacar los órganos sexuales de la mujer, o su cuerpo desnudo?

*¿Se debe entonces insistir en la igualdad, o se debe procurar la identificación de un logro femenino distinto, con el riesgo de contribuir a crear un ghetto en el mundo de la creación?
Es evidente la mayor tensión social y cultural a partir de la que la mujer tiene que construir su propia identidad. Ha sido lo otro, es lo otro.”*

Muchas mujeres fueron consciente de ello, y comenzaron a buscar nuevas formas y expresiones para transmitir la expresión femenina. Reinvidican las experiencias como mujeres. Representando territorios incómodos como la maternidad, menstruación, artes menores... .Y comienza una estrategia que deposita la confianza en la afirmación de la identidad.

Artistas como Judy Chicago, Miriam Schapiro y Geografía O’Keeffe, tenían una tendencia vinculada al “arte femenino”

⁵ GENALOGÍAS FEMINISTAS EN EL ARTE ESPAÑOL 1960-2010. S.f. MUSAC (Museo de arte contemporáneo de Castilla y León). Edición a cargo de Juan Vicente y Patricia Mayayo. Cuerpos disciplinas y placeres. Págs. 54

Para la realización del proyecto, ha habido influencia sobre este pensamiento, y no he querido involucrarme en imágenes de desnudos o imágenes que puedan desembocar a sexuales, por eso he representado fragmentos del cuerpo de una mujer, sin tener connotaciones sexuales.

Según corrientes filosóficas, solemos elaborar nuestros límites a partir de la localización de los objetos en relación al cuerpo. Es decir, a partir de la experiencia del adentro y el afuera.

Para que una persona haga una visión del objeto, tiene que construirla de múltiples perspectivas.

Pero, cuando un sujeto contempla su cuerpo, nunca podrá tener una imagen íntegra de sí mismo.

“ Aunque su mirada percibe la integridad corporal del otro, sin cesar, él mismo ante sí aparecerá como fragmento”

Habrà siempre la imagen, en el cuerpo-yo, una zona oscura y sombría a la cual no hay ningún acceso, zonas del cuerpo dejan de ser propias, zonas calladas, donde el cuerpo es extraño, es otro.”⁶

Dentro del proyecto, se ha llevado a la práctica esta reflexión. He fragmentado imágenes, o he cortado cuadros, para crear esa visión de cuerpo parcial, que tenemos en el acto de quitarnos y ponernos la ropa.

Ya que en dicho momento, somos conscientes de nuestro cuerpo, pero no podemos verlo como conjunto.

⁶ GINÉS NAVARRO. 2002. Cuerpo y mirada. Desvelando a Bataille. Rubí (Barcelona). Anthropos Editorial.

REFERENTES

REFERENTES CONCEPTUALES

CUERPO-MUJER

- Esther Ferrer
- Adriana Calatayud

INTIMIDAD-MUJER

- Shana Moulton
- Carmela García

REFERENTES PICTÓRICOS

- Michael Carson
- Hope Ganfloy

Encontrar referentes, que se parecieran a mi proyecto, no ha sido tarea fácil. He encontrado numerosos artistas que tratan el cuerpo de la mujer, pero siempre de manera objetiva, es decir, se busca la belleza del cuerpo femenino y nada más.

También he visto múltiples pintores y pintoras que tratan el tema del desnudo y la vestimenta. Juegan con partes que se dejan entre ver y otras que no.

Y por último también revisé muchos artistas que trabajan con el cuerpo.

Pero, me fue muy difícil escoger entre tantos, y más aún que fueran cercanos a mi tema

Muchas mujeres y hombres artistas, trabajan con el feminismo. Pero a la hora de representar su idea, no son nada parecidos a mi obra pictórica.

Así que, he escogido diferentes referentes, que tienen alguna relación con ideas de mi proyecto.

ESTHER FERRER

Es una artista española, que desde sus inicios ha trabajado con su cuerpo como obra de arte.

En 1977, llevó a cabo en el estudio fotográfico Lerin de París, la acción “*Íntimo y personal*”. Más tarde, hace una recreación, una en la ciudad francesa de Mertz, en 2007, y la otra en Barcelona, en 2008.

Si se compara todo este muestrario de imágenes se pueden observar algunas diferencias. Mientras que en la primera, la única participante fue la propia artista, que aparecía desnuda midiéndose el cuerpo y colocando unos números en distintas partes de su anatomía. En las repeticiones también se pueden ver a otros intervinientes, tanto hombres como mujeres, que no muestran pudor alguno.

Han transcurrido treinta años y este dato es clave. La propia Ferrer ha comentado que buscó hombres que quisieran prestarse a la misma, sin conseguirlo. Encontrando sobre todo, reticencias e incomodidad entre los heterosexuales y mayor empatía con los gays. Paralelamente a la realización de la acción de Esther Ferrer escribió un texto en el que daba instrucciones para llevar a cabo la acción:

“Se pueden medir las partes del cuerpo que se desee, con erección o no”.

El hecho de hacer una excepción con los varones denota las dificultades culturales y sociales a la hora de exhibir el cuerpo masculino del mismo modo que el femenino.

“*Íntimo y personal*” tiene lugar en un contexto que está cargado de significados: El estallido del fenómeno del «destape» cinematográfico español y el auge del arte feminista a escala internacional.

La performance planteaba a sus participantes la posibilidad de medir partes del cuerpo, del propio y del de los demás. Según la propia artista, la acción estaba basada en la falocéntrica necesidad de control y medición.

La acción consistía en tomar nota de las medidas de partes del cuerpo de diferentes personas, vestidas o desnudas, de pie o tumbadas, por parejas, en grupos o en solitario. ⁷

7 www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/intimo-personal

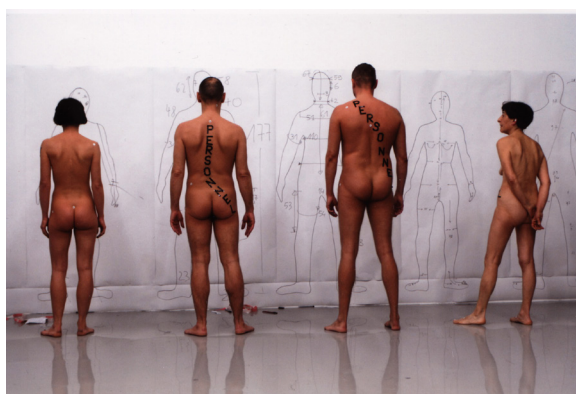
Íntimo y personal, 1977.
 Partitura: 35 x 23,8 cm / Fotografía: 21 x 12 cm

Esta performance en mi opinión está cargada de significados, relacionados con mi trabajo de fin de grado.

El hecho de representar un cuerpo fragmentado, está vinculado a mi trabajo, ya que represento un cuerpo dividido.

Muchas veces podemos llegar a obsesionarnos con partes del cuerpo sin tener en cuenta otras, y esto hace que a la hora de vestirnos nos centremos en esas partes incómodas que nos molestan, o simplemente que nos centremos más en las zonas que nosotros podemos ver.

Me parece interesante el hecho de medirte partes del cuerpo y después escribirlas sin pudor, y me parece aún más curioso que los hombres tengan más vergüenza a enseñar su cuerpo.

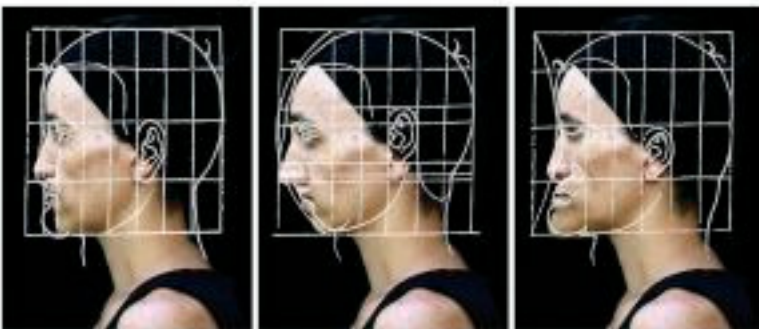
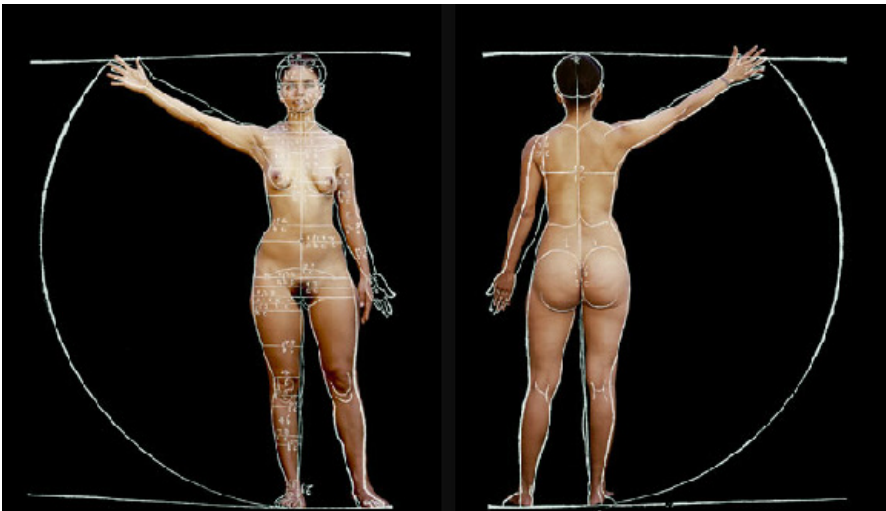
Pienso que esto se debe a que hoy en día el cuerpo de la mujer se ve como objeto, y está siempre más involucrado en la publicidad. Estamos acostumbrados a verlo por todas partes, en cambio, las partes reproductoras de los hombres, están más tachadas y no son tan visibles como lo es el cuerpo femenino.

ADRIANA CALATAYUD

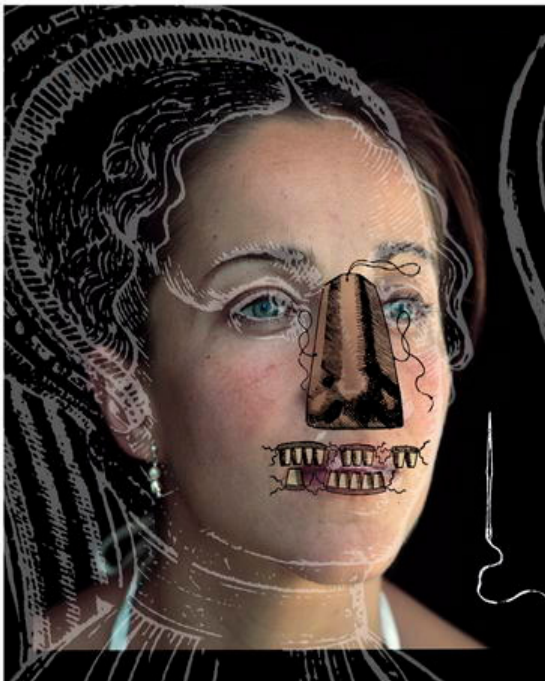
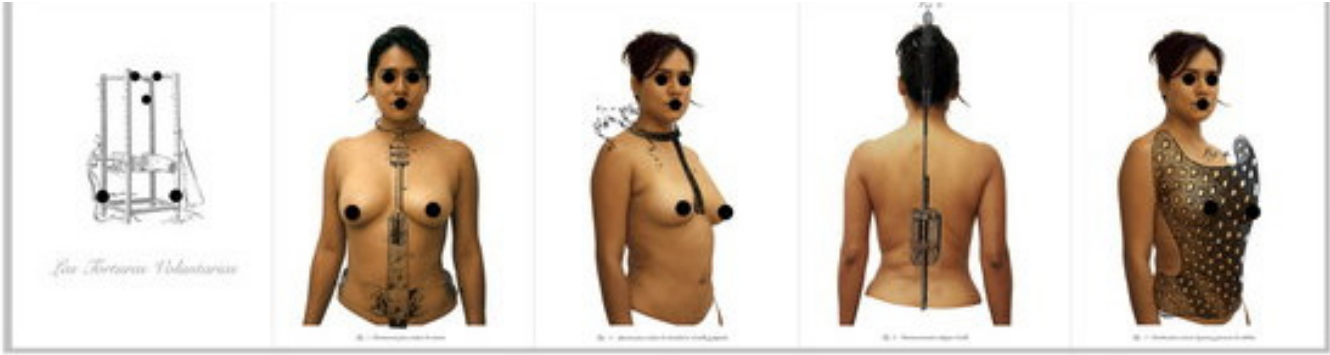
Nacida en México, 1967. Trabaja concepciones estereotipadas del cuerpo.

Su obra tiene un enfoque de género y social. El tema que más se repite es la imposición de una belleza artificial.

En su serie Atlas: Estrategias alegóricas para un nuevo anatomista, de 2005-2006, trata la cirugía estética, los estereotipos y las simetrías que se persiguen con ésta. Su trabajo es mayormente fotografía alterada digitalmente y videoinstalaciones.

© 2007 FOTOGRAFÍA PERSONAL. / Una fotógrafa mexicana cubana, fotógrafa digital y artista. / Fotografía y diseño impresa por nosotros. / 0011 7466444, 2007.

DIENTES ARTIFICIALES, REEMPLAZO DE NARIZ Y SUTURA DE HERIDAS, impresión digital ultrachrome, díptico impreso por separado, 57 x 47 cm. c/u, 2008.

CARMELA GARCÍA

“El propósito esencial en el trabajo de Carmela García es doble, por una parte la necesidad de repensar el mundo y por otra la necesidad de cambiar el mundo.

Para ello utiliza la perspectiva de género como escenario de reivindicación de una consideración distinta de lo femenino en el mundo, y también como una vía de proyección sobre la necesidad de otro futuro.

A partir de aquí va a reevaluar la construcción de la historia y volver a narrar algunos de los relatos sobre los que se ha construido el imaginario. Las estrategias que utiliza son el relato ficticio a través de la recreación de escenarios, la creación de genealogías metaficcionales, la apropiación y la representación como forma de visibilización.”⁸

8 <http://www.carmelagarcia.com/biografia>

SHANA MOULTON

Artista, que actualmente vive en Nueva York. Estudió en California, y tiene la edad de 40 años. A su espalda tiene una larga trayectoria artística.

Su obra es un conjunto de instalaciones, de videos, y de esculturas. Crea instalaciones con colores psicodélicos, cargados de humor, que representan un surrealismo humorístico.

Se centra en el mundo de la mujer, y muestra en una instalación instrumentos que están dentro del ámbito privado femenino.

Mayoritariamente su obra es pura ironía, compuesta por productos de consumo de belleza, que corresponden a la ansiedad de la mujer, debido al envejecimiento y a la belleza.

Objetos que al fin y al cabo siempre rodean a la mujer.

DECORATIONS OF THE MIND II @ GREGOR STAIGER

2011

A DAILY JOURNAL OF INTERNATIONAL EXHIBITIONS. | ARTIST: SHANA MOULTON VENUE: FONDAZIONE MORRA GRECO, NAPLES DATE: APRIL 4 – JULY 6, 2013

YERBA BUENA CENTER FOR THE ARTS PRESENTS SHANA MOULTON: PICTURE PUZZLE PATTERN DOOR PART OF CONTROL: TECHNOLOGY IN CULTURE, CURATED BY CECI MOS

En la búsqueda de artistas, que se parecieran a la composición y al color de mi obra, he encontrado pintores, que me han influenciado en cuanto al color, y en cuanto a la composición. Ha sido difícil encontrar artistas que trabajasen justo el momento en el que una persona se quita la ropa.

Muchos artistas juegan con la ropa y el desnudo, lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Pero es difícil encontrar, alguno que se centre justo en ese momento y no que se centre en el cuerpo de la mujer de manera sensual.

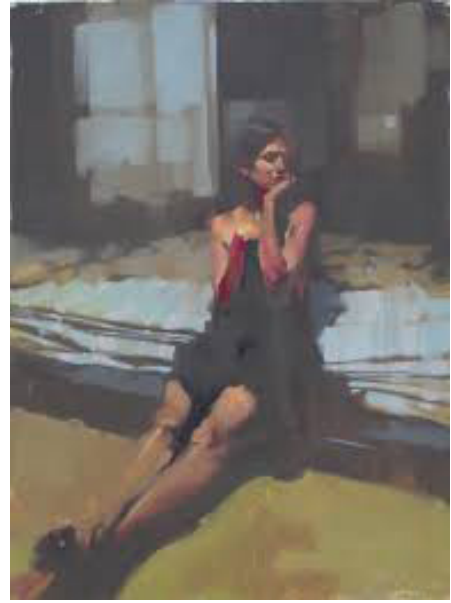
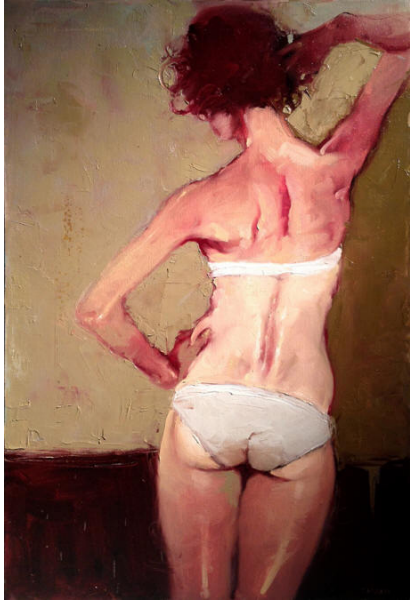
MICHAEL CARSON

Es un artista americano nacido en 1972.

A pesar que en la mayoría de las pinturas, la mujer está posando, y a lo que alude es a exhibir su cuerpo, idealizándolo. Muchas de las pinturas escogidas son de mujeres en casa tranquilamente desnudas o semidesnudas en la cama.

Situación que me interesa, por el hecho de que la mujer, sencillamente se encuentra en total intimidad en su ámbito privado.

HOPE GANGLOFF

Artista americana que actualmente vive en Nueva York.

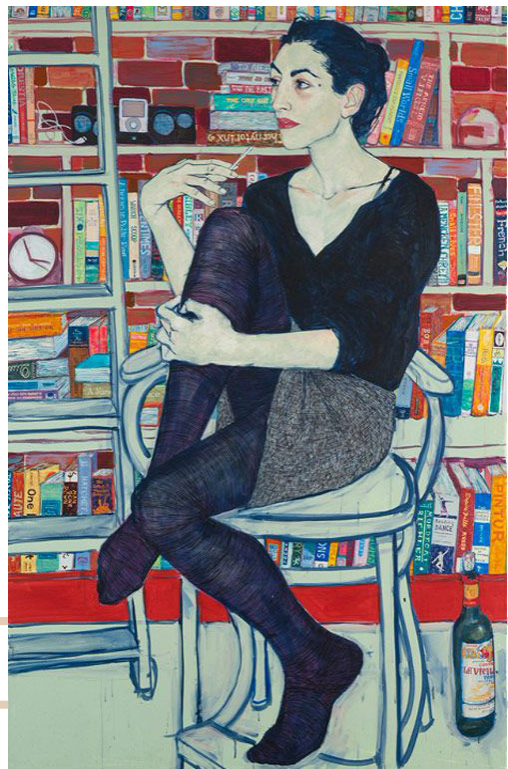
“Originaria de Brooklyn, Hope Gangloff es una pintora que, a través de la técnica del acrílico sobre lienzo, representa la cotidianidad que se manifiesta en situaciones que viven los jóvenes, desde las más comunes como hablar por teléfono, leer, estar con los amigos o recostarse en la cama. Hasta las más arriesgadas como las fiestas, la bebida, el sexo o las drogas.”⁹

La vida íntima de las personas y las posturas que escoge para representar las obras, es lo que más me interesa de su obra.

Crea un espacio detrás de los personajes, y normalmente suele ser el hogar. La zona privada, llena de elementos que ayudan a definir el sujeto que representa.

Les da una identidad específica a cada uno, y a pesar que esto se contradice con mi obra, me parece destacable que resalte personalidades diferentes. No globaliza a las personas, ni las hace todas iguales.

9 <http://culturacolectiva.com/hope-gangloff-pintura-de-esquemas-juveniles/>

ANTECEDENTES

Durante la evolución de este año académico, he dado múltiples giros, en cuanto al tema que quiero tratar.

En el primer cuatrimestre del curso, en la asignatura Proyectos Pictóricos de la Universidad de Granada, también basé mi obra en la mujer.

Me centré más en la idea de mostrar a la mujer en la casa, de manera natural, no erótica. Que no tenga que posar para ser pintada.

Simplemente se trataba de que la modelo adoptase una posición cómoda en el hogar y representar así, un cuerpo que no sea sensual.

También estudié el tema de la imagen globalizada que nos venden en las revistas, e hice varias ilustraciones que tenían que ver con ello.

Representé de manera irónica, unas piernas largas de revistas pegadas a una cabeza recortada. Criticando así, el cuerpo de la mujer que se representa en los medios sociales.

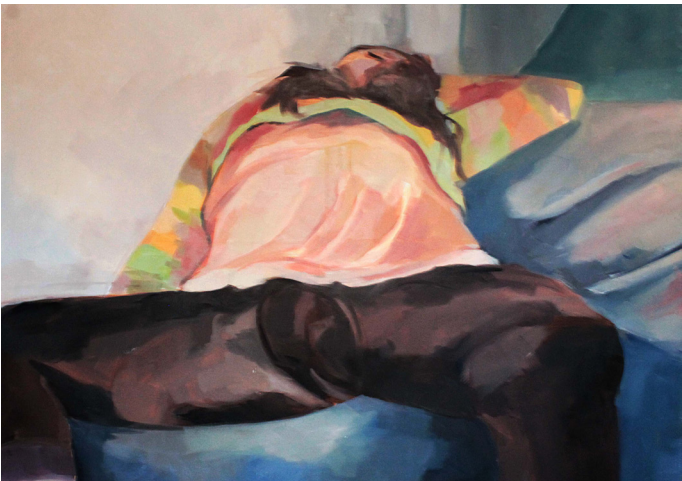
Además de estas ilustraciones, también hice transferencias y pinturas en botes de cristal, representado a “mujeres embotelladas”. Es decir, arquetipos de mujeres en la sociedad que están implantados, y que no suele ser normal salir de ellos.

Además de todo esto, representé en acuarela el cuerpo fragmentado de una mujer, enseñando sin tabú la vagina o los pechos.

Todas estas ideas fueron el planteamiento para desarrollar la obra final, del Trabajo de Fin de Grado.

No quería que la mujer se representase de manera sensual, ni que representase tipos de mujer específico.

Además añadí la idea de cuerpos fragmentados, que había usado, para destacar la visión que tenemos de nuestro propio cuerpo.

“No quiero ser sensual”.

“No quiero ser sensual”, es una serie con la que quería representar esa naturalidad de la mujer, esa postura que adopta sin prejuicios. Cuando llegamos a casa, y estamos totalmente cansadas y necesitamos tranquilizarnos ante la cantidad de información que recibimos.

Tomé imágenes, con las piernas abiertas, sobre todo, para criticar, ese tabú implantado, en el cuál las mujeres deben comportarse y sentirse bien.

Estas posiciones no se encuentran en revistas o en cualquier otro medio de publicidad, son fotografías privadas, más íntimas.

Para la toma de fotografías, quise retratar esa felicidad, pero sobre todo esa comodidad y plenitud.

Una vez que realicé el proyecto, me di cuenta que, aunque quisiese transmitir comodidad, seguridad y felicidad, las posturas elegidas eran insinuantes, y se vinculaban más con lo erótico. Por lo tanto, para el TFG, decidí cambiar las poses, pero mantener la idea, de plasmar el momento en el que una mujer llega a su hogar.

Somos cara y cuerpo.
 Noviembre 2015.

Mujeres embotelladas. Enero 2016.

Detalle

Cuerpo fragmentado con imágenes de revistas.
Febrero 2016.

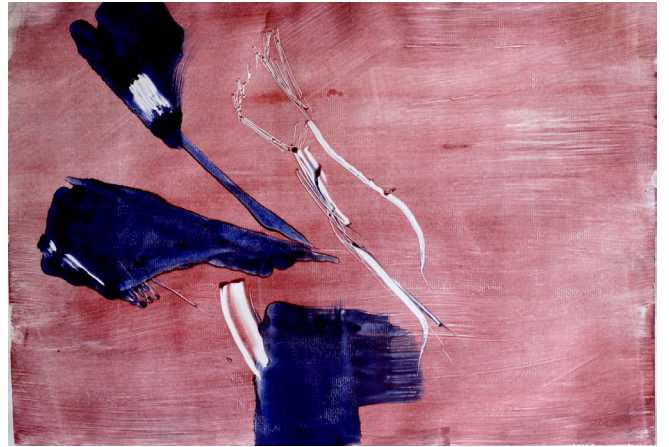
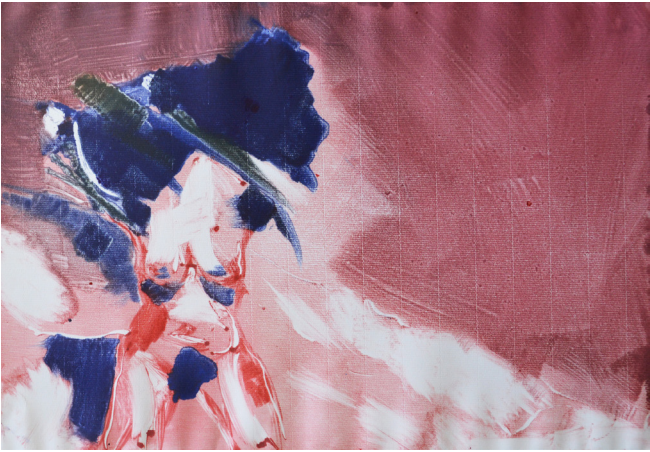
En la asignatura de Taller de Técnicas V, durante el segundo cuatrimestre de este curso, también, también he estado desarrollando ésta idea.

Aunque las obras son más abstractas, lo que represento es el movimiento de quitarnos la ropa.

Decidiendo líneas, luces y colores creo una composición simple, pero con fuerza.

Son grabados, que inicialmente son pintados en acetato. Posteriormente se plasman mediante un tórculo sobre papel de grabado o de acuarela.

Mayoritariamente son síntesis de figuras, o movimientos rápidos, con predominio de colores como el azul, el rosa y el rojo.

PROCESO Y DESARROLLO

CRONOGRAMA

FEBRERO

Durante el periodo de este mes, se desarrolla la idea principal. Teniendo claro que quería presentar a mujeres en la casa, que no actuaran como “amas de casa”, investigué en la idea de la búsqueda de la identidad en la intimidad, y elegí el momento clave, cuando llegamos a casa o salimos.

MARZO Y ABRIL

Inicio de la toma fotográfica y de los bocetos. Partiendo de una pintura más figurativa hacia una pintura más abstracta.
Realización de bocetos en papel y en madera, dándoles inicialmente una capa de pintura acrílica de color salmón.
Comienzo del primer cuadro en grande. Preparación del soporte, con bastidores y madera.

MAYO

Nueva idea para el proyecto, dónde alterno diferentes tamaños de soportes, desde grandes dimensiones, hasta dimensiones más pequeñas.
Preparación de nuevos cuadros de grandes dimensiones e iniciación de nuevas pinturas, basadas en bocetos.

JUNIO

Replanteamiento de los cuadros de grandes dimensiones, y realización de nuevos cuadros, con dimensiones medias, basado en algunos bocetos.
Comienzo de la memoria.

JULIO

Nuevos cuadros de grandes dimensiones y de medianas dimensiones.
Desarrollo de la memoria.

AGOSTO

Finalización de la memoria

FOTOGRAFÍAS Y BOCETOS

Todas las pinturas, han sido inspiradas en fotografías que he realizado entre el mes de abril y marzo. Es sobre todo una síntesis de colores y de formas.

La composición de la fotografía es inquietante, he intentado acercarme lo más posible al sujeto, “meterme” en su intimidad. Creando así perspectivas alejadas de la visión estándar del espectador.

Las tomas fotográficas no han sido ninguna representación del acto, todo lo contrario, son momentos reales y naturales donde las modelos se estaban cambiando de ropa.

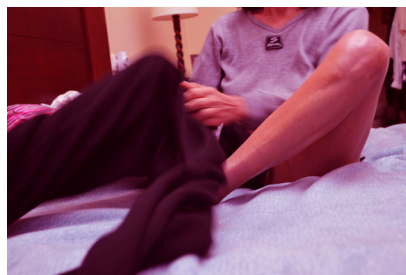
La primera secuencia realizada fue el momento en el que la modelo llegó a la casa y se cambió de ropa para estar más cómoda. Son en un ámbito íntimo, en el propio cuarto de cada persona.

Las fotos son sacadas en un periodo de tiempo muy limitado, por lo tanto en un par de segundos tengo que moverme por diferentes partes de la habitación, y con el método de ráfaga, fotografiar los instantes.

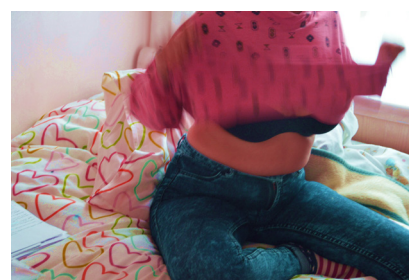
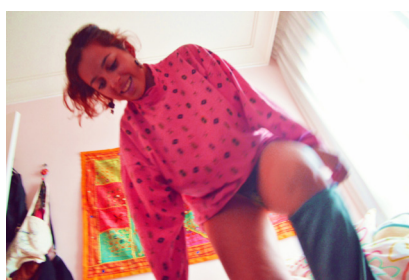
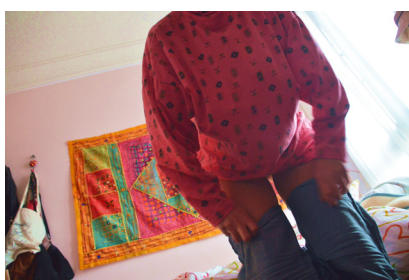
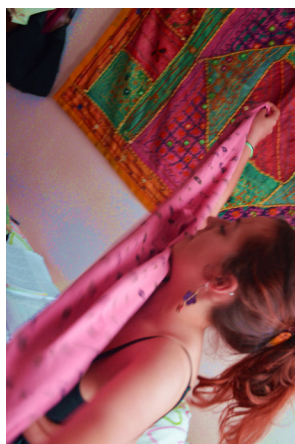
Después edito las fotografías buscando los colores que he elegido para mi paleta. Para ello, uso el Adobe Photoshop o el programa Photoscape.

Una vez que estoy contenta con las fotografías, realizo algunos bocetos, y analizo líneas, colores, sombras y luces que me interesen, para después hacer mi propia síntesis de la imagen.

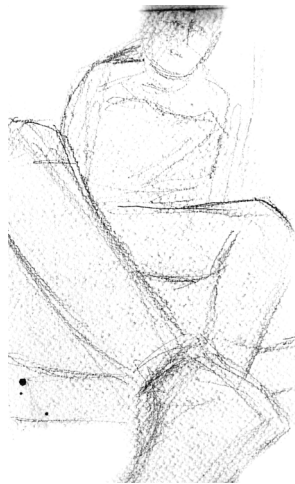
MARZO

ABRIL

BOCETOS, COLORES Y PRUEBAS DE COMPOSICIÓN

Los bocetos a lápiz, me servían de ayuda para hacer las tablillas más rápido.

Tenía más claro las dimensiones y podía estudiar mejor la anatomía antes de empezar a pintar.

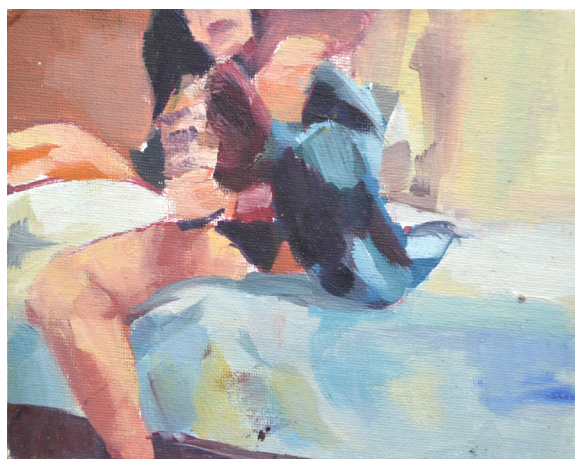
Antes de comenzar a pintar en grandes formatos, comencé pintando bocetos en papel a lápiz y a óleo.

Los primeros tenían un aspecto más figurativo, que no atendían al movimiento, ni a la síntesis que quería representar,

Después, decidí cambiarlo, y transformarlo a un aspecto más abstracto. Que se siguiese viendo la figura, pero que no aparentase firmeza ni quietud.

Por esto, para representarlo de manera más abstracta, se usaron procedimientos como el lavado o el barrido, además de una mancha más diluida.

En algunos bocetos se representó la cara del sujeto, pero se alejaba de la idea de no-identidad que quería plasmar. Por lo tanto, empecé a pintar un rostro más borroso, que quedara simplificado por la síntesis de la luz.

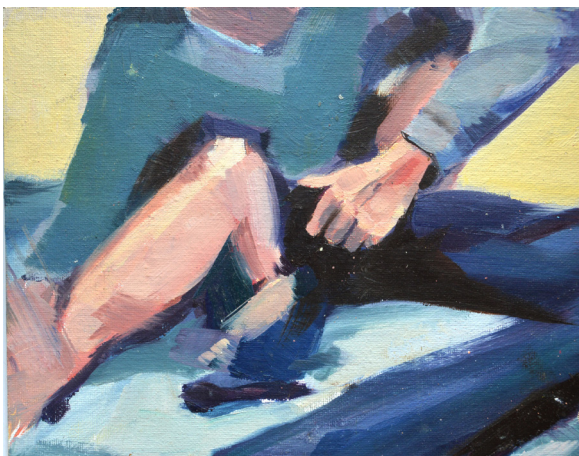
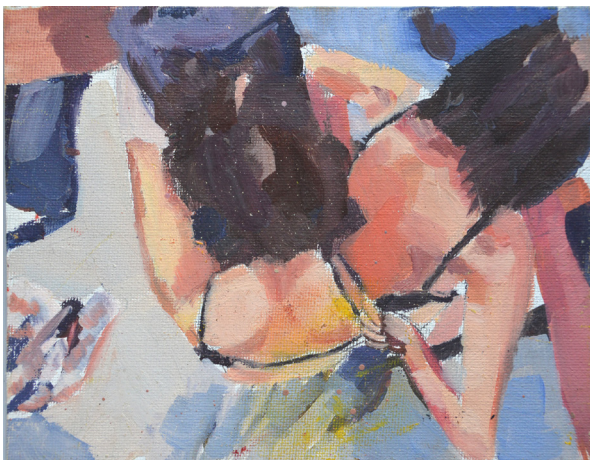

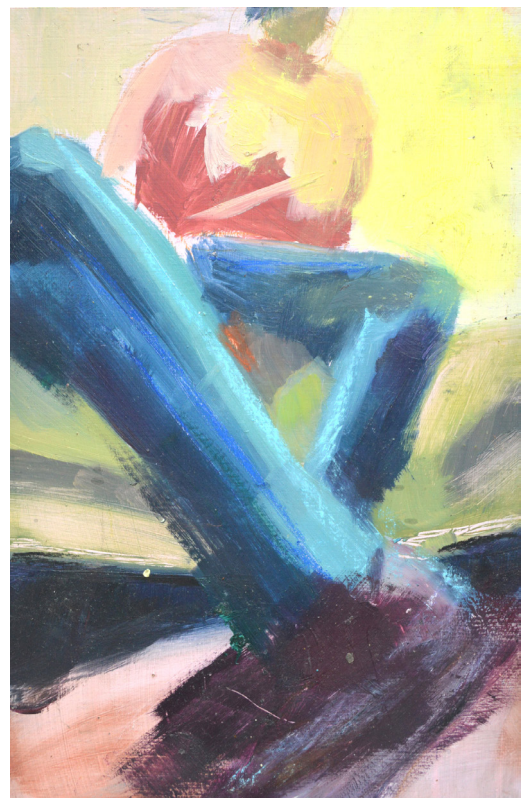
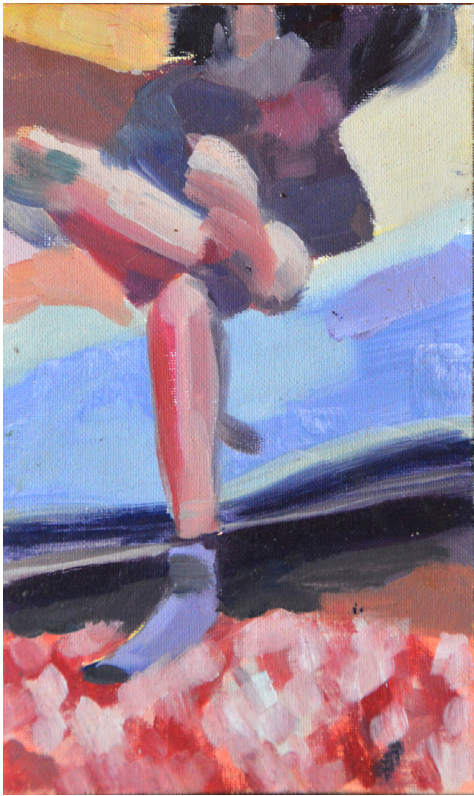
Primeris bocetos en pintura.
Sobre papel y tablilla

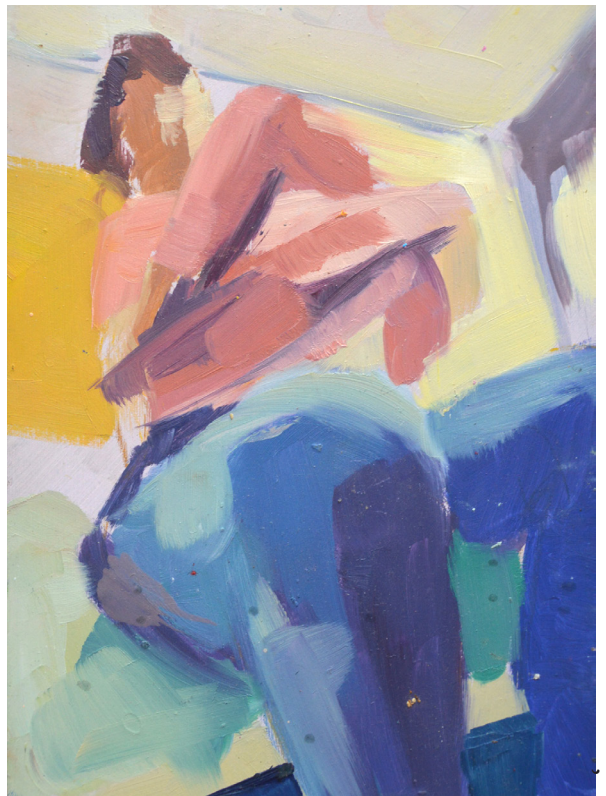
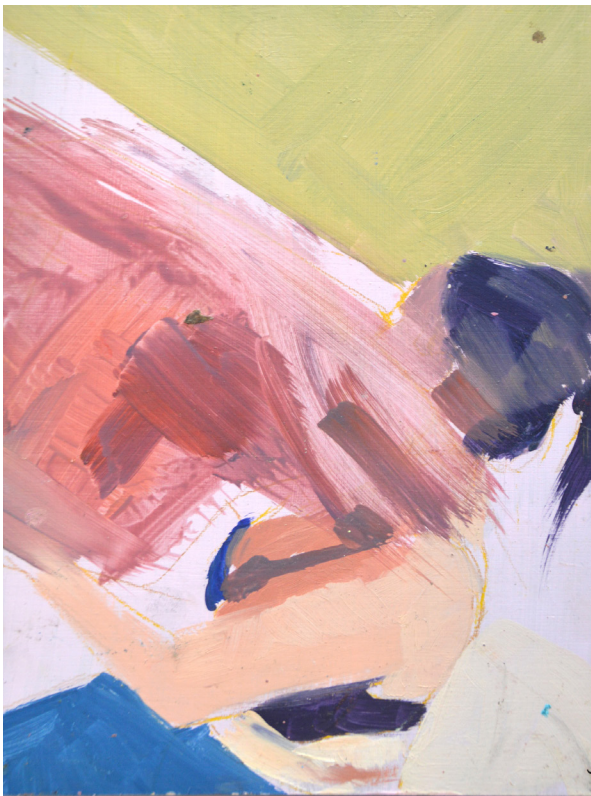
Durante el comienzo tuve mucha facilidad a la hora de hacer bocetos de pequeñas dimensiones. Me resultaba cómodo, fácil de manejar y disfrutaba mucho más en el proceso, ya que era un método rápido sin planteamientos.

Por lo tanto ya que en pequeño me resultaba más cómodo y además se vinculaba con el hecho de que mi tema fuese la intimidad, y representarlo en cuadros de pequeño formato, también era resaltar esa idea.

El tamaño de las tablillas, oscilan entre 14x21 cm hasta 29x42cm.

PLANTEAMIENTO INICIAL

En el mes de abril y mayo consideré la idea de hacer un políptico, formado por una serie de 50 cuadros de pequeño formato.

Aparte de que en pequeños formatos, representaba mejor la idea que quería mostrar, también había tenido problemas con el primer cuadro en grande.

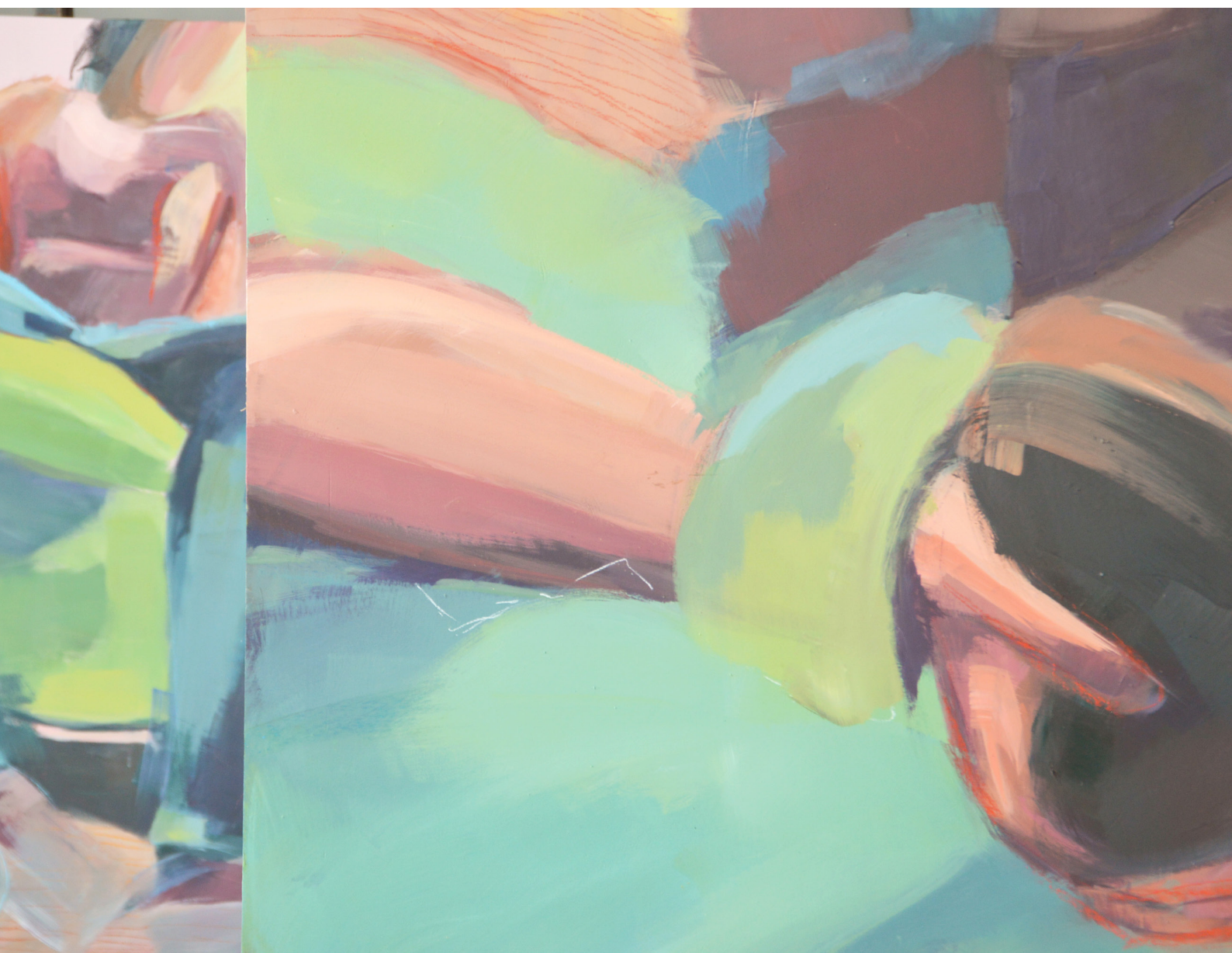
Tuve problemas de proporción, y no “fluía” con la misma frescura, que un cuadro pequeño.

Me aburrí pronto de tener que solucionarlo, y decidí hacerlo todo en medianos y pequeños formatos.

Más tarde tras la última corrección, a finales de mayo, cambié de idea, y quise alternar tamaños, de gran formato, mediano y pequeño.

Todas las obras en un tamaño pequeño no tenían la misma potencia que podría llegar a tener un cuadro más grande. Además, tenía ganas de hacer un cuadro mayor, y enfrentarme a los problemas que había tenido al comienzo,

DESARROLLO

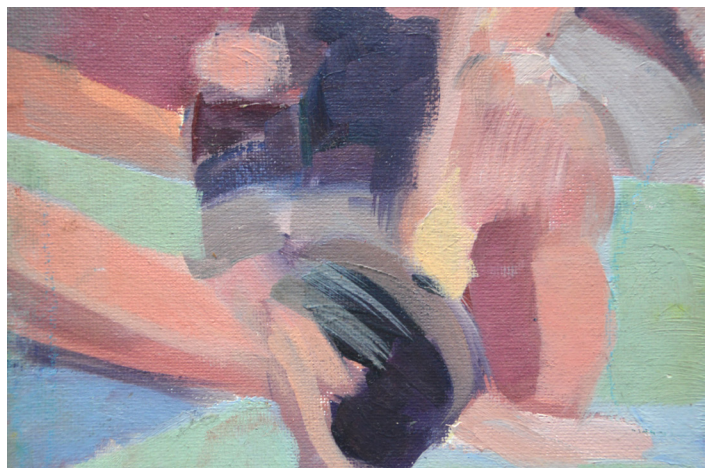

Los cuadros de mayor formato, tienen un soporte de madera de densidad media (dm). Los que son mas mayores tienen bastidores de madera de pino de 3 cm de ancho y 2 cm de alto. Los de menor tamaño en cambio no tienen bastidores, ya que no lo consideré necesario.

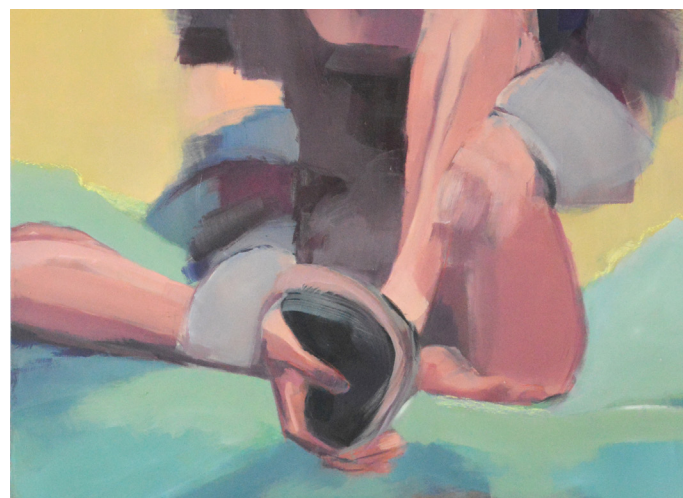
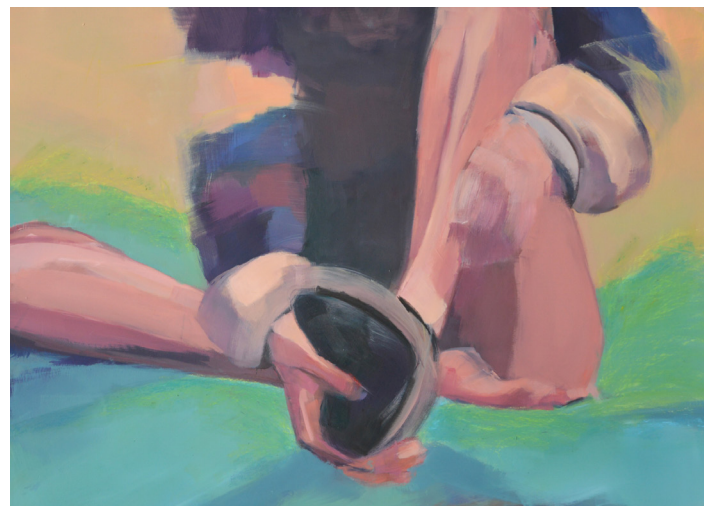
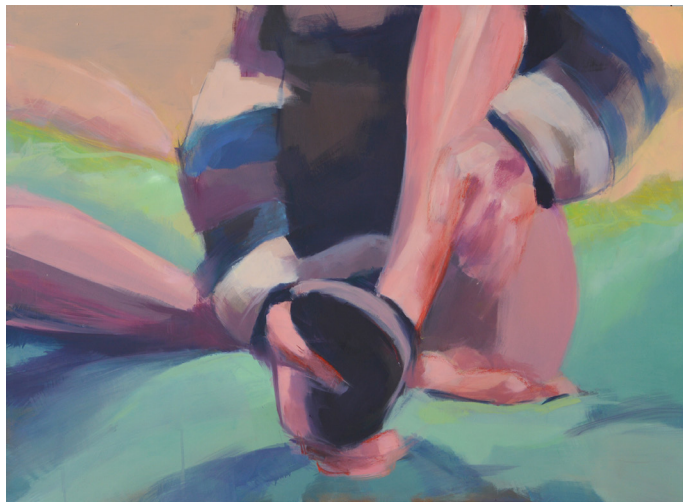
La madera "dm", es demasiado lisa, por lo tanto decidí lijarla, para darle textura, y que absorbiera bien la pintura.

Pero cuando comencé a pintar me dí cuenta que el color de la madera le daba un tono demasiado apagado.

Así que, por ello le di un fondo de pintura acrílica para paredes de color rosa con un rodillo, consiguiendo la textura deseada,

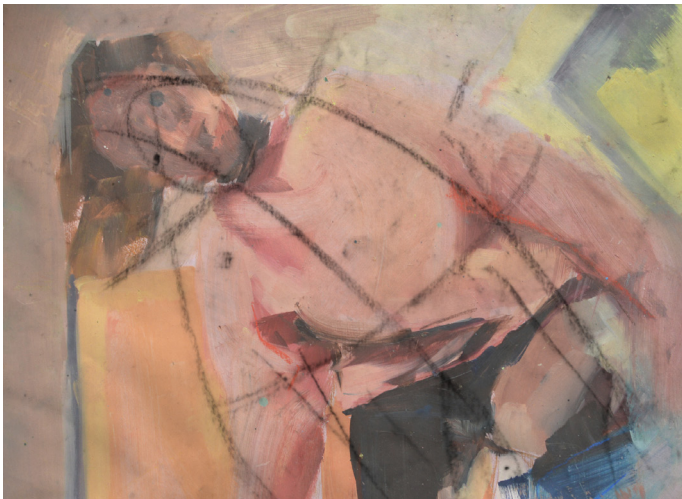
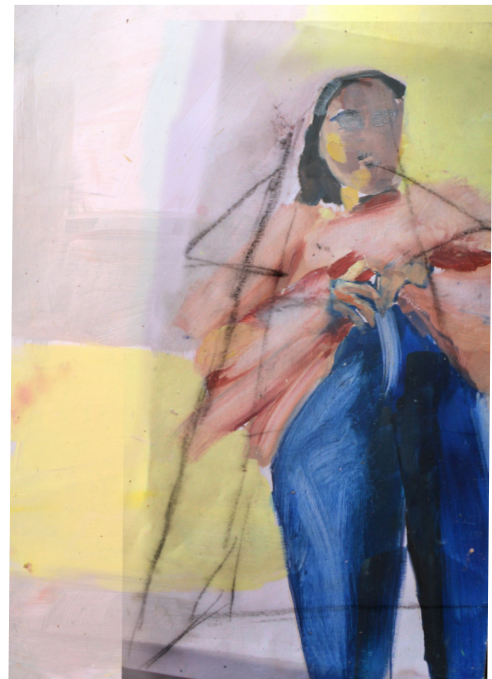
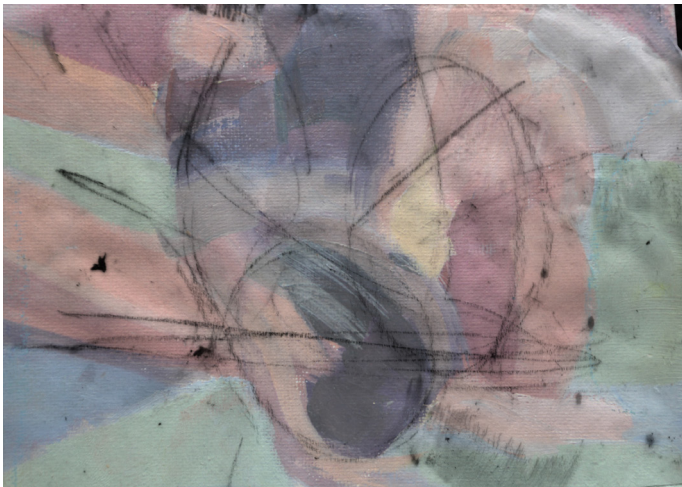
Boceto en tablilla dm.
18,3cmx15cm.

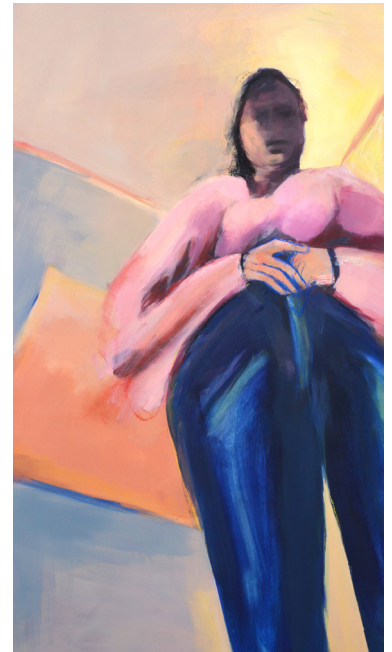
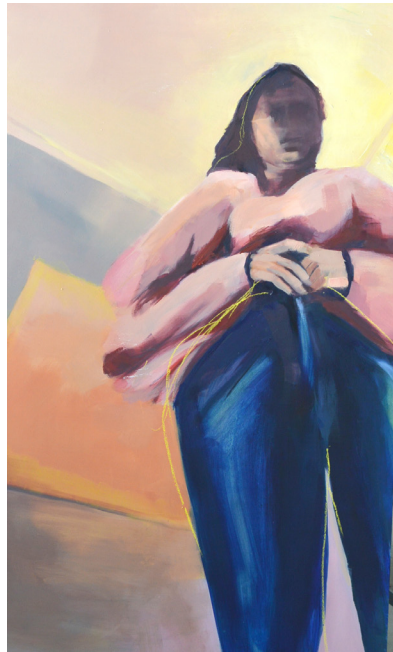

Proceso del primer cuadro.
130cmx97cm

Muchos de los cuadros que se van a mostrar a partir de ahora, tuvieron problemas a la hora de la composición y de las medidas, por lo tanto realicé esquemas sobre las fotografías o los bocetos. Fueron efectuados en carboncillo en papel vegetal.

Con ello conseguía tener más claro el ritmo y las direcciones de la obra y así poder traspasar los bocetos y la expresión a los cuadros más grandes, teniendo en cuenta el esqueleto simple que había realizado anteriormente.

Boceto en tablilla

El “cuadro camisa”, comenzó con una idea principal muy diferente a cómo acabó realmente.

Por medio de un boceto decidí hacer el cuadro, pero finalmente no me convencía, lo veía demasiado duro y sin fluidez, y decidí cambiar el cuadro entero.

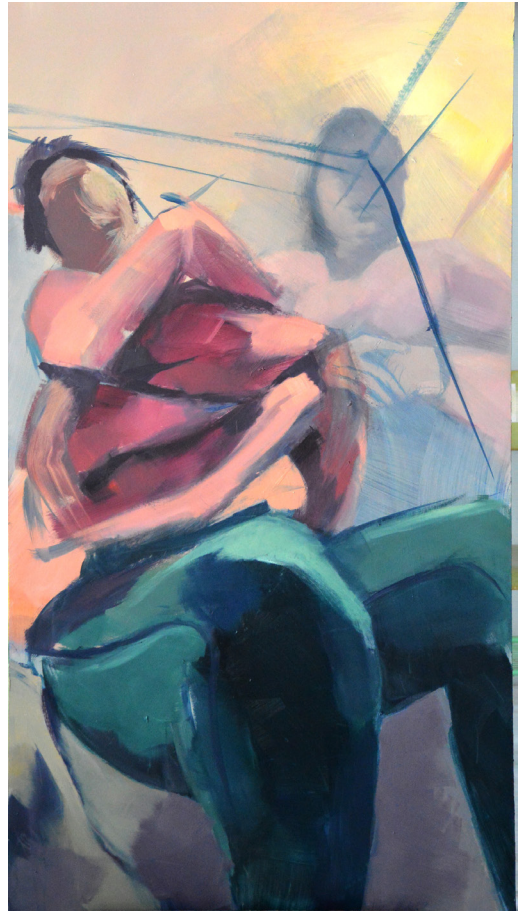
Le dí una capa de óleo blanco, sin llegar a ser totalmente opaco, y encima le pinté un cuadro diferente, dejando que se viese un poco el cuadro inferior.

Además con ello conseguía que se viese un personaje más, y me aportaba algo nuevo a la obra.

Creaba un doble personaje que podría hacer pensar mucho más al espectador, pudiendo vincularlo, con la búsqueda de la identidad. o con el movimiento que crea cambiarse de ropa.

Boceto en tablilla

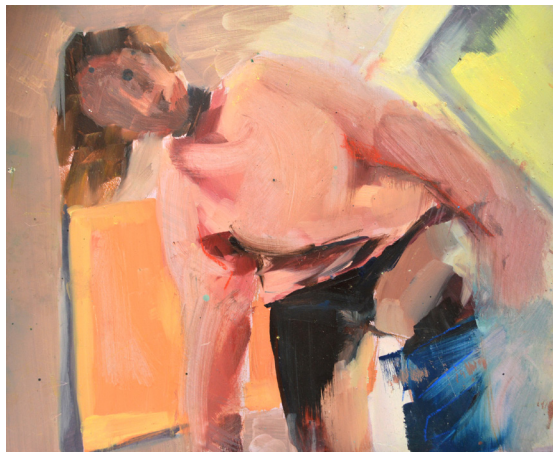
El siguiente cuadro, también lo cambié múltiples veces.

Me basé en un boceto realizado en tablilla de tamaño pequeño y otro de tamaño medio.

A medida que pintaba no estaba contenta con el resultado.

Añadía pintura, no lo arreglaba, ni formaba volúmenes, simplemente pintaba encima y tapaba lo que ya había hecho.

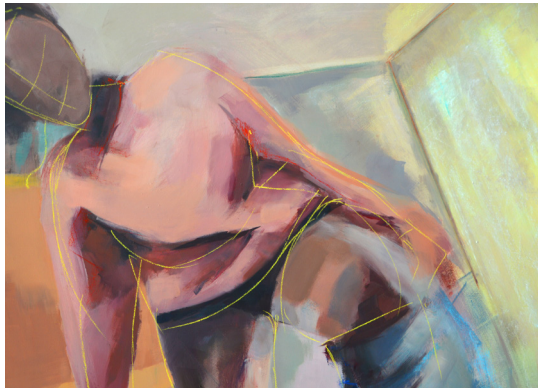
Después de reflexionar, decidí tapanlo para volver a empezar. Además mientras lo pintaba realicé cuadros de menor tamaño, que me estaban saliendo con muchas más facilidad y quería adoptar ese ritmo para rehacer de nuevo el cuadro.

Boceto en tablilla

Boceto en tablilla 2

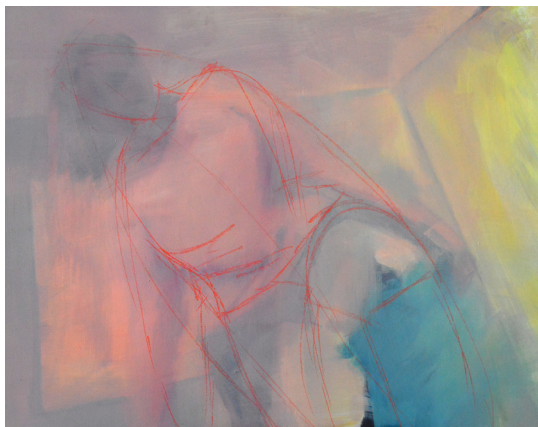

Los cambios que hacía antes de taparlo y volver a empezar, eran cambios en el fondo, para destacar la figura, cambios de color, de colores saturados a más pasteles.

Pero el problema era el esqueleto del cuadro, la dureza con la que estaba representada el cuerpo humano.

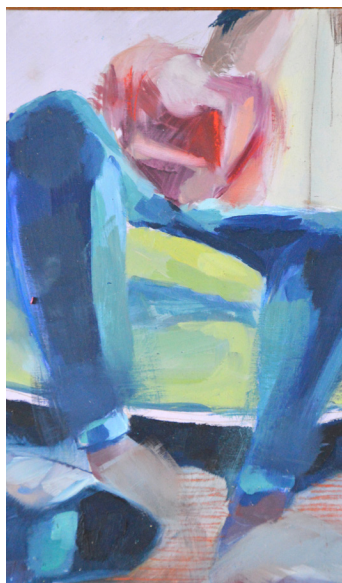

Era demasiado rígido y duro, para representar el movimiento o esa transición que quería aplicar.

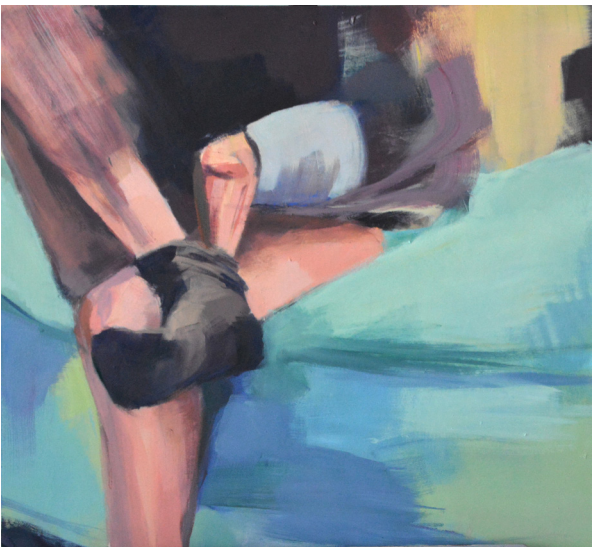
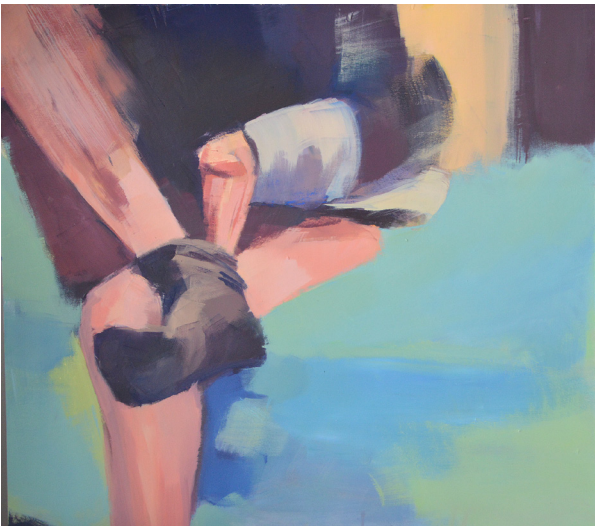
Los siguientes cuadros de tamaño medio, tuvieron un desarrollo más fluido.

No tuve problemas a la hora de realizarlos, y aparentemente se puede decir que tienen una frescura parecida a las obras de tamaño más pequeño.

Boceto en tablilla.
Óleo y pastel

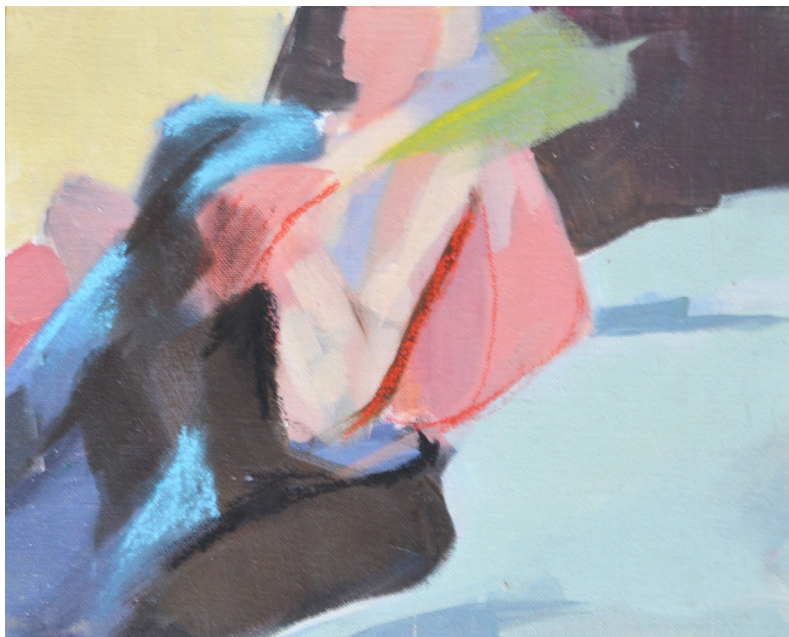
Los siguientes cuadros, que son de tamaño medio, sufrieron menos cambios que las obras más grandes.

Éste último cuadro, tiene el aspecto más abstracto de todos.

Está basado como todo los demás en una fotografía, pero con más movimiento que las demás.

Son grandes manchas, con menos detalles, y con un carácter más impulsivo y poco consciente a la hora de realizarlo.

Ésta línea de abstracción, de síntesis del movimiento, me pareció bastante interesante. Aunque no se intuya la figura y sea más complicado vincularlo con el tema principal de la obra, esta forma de pintar me resultó dinámica y fluida.

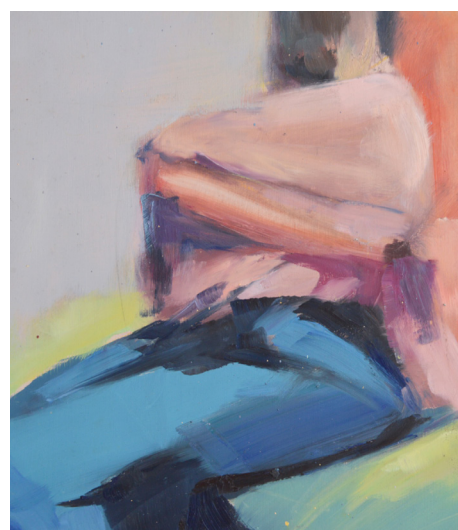

Boceto en tablilla

OBRA FINAL

“Sin rostro en la cama”.
Técnica mixta: óleo y pastel sobre madera (dm).
51x40cm.

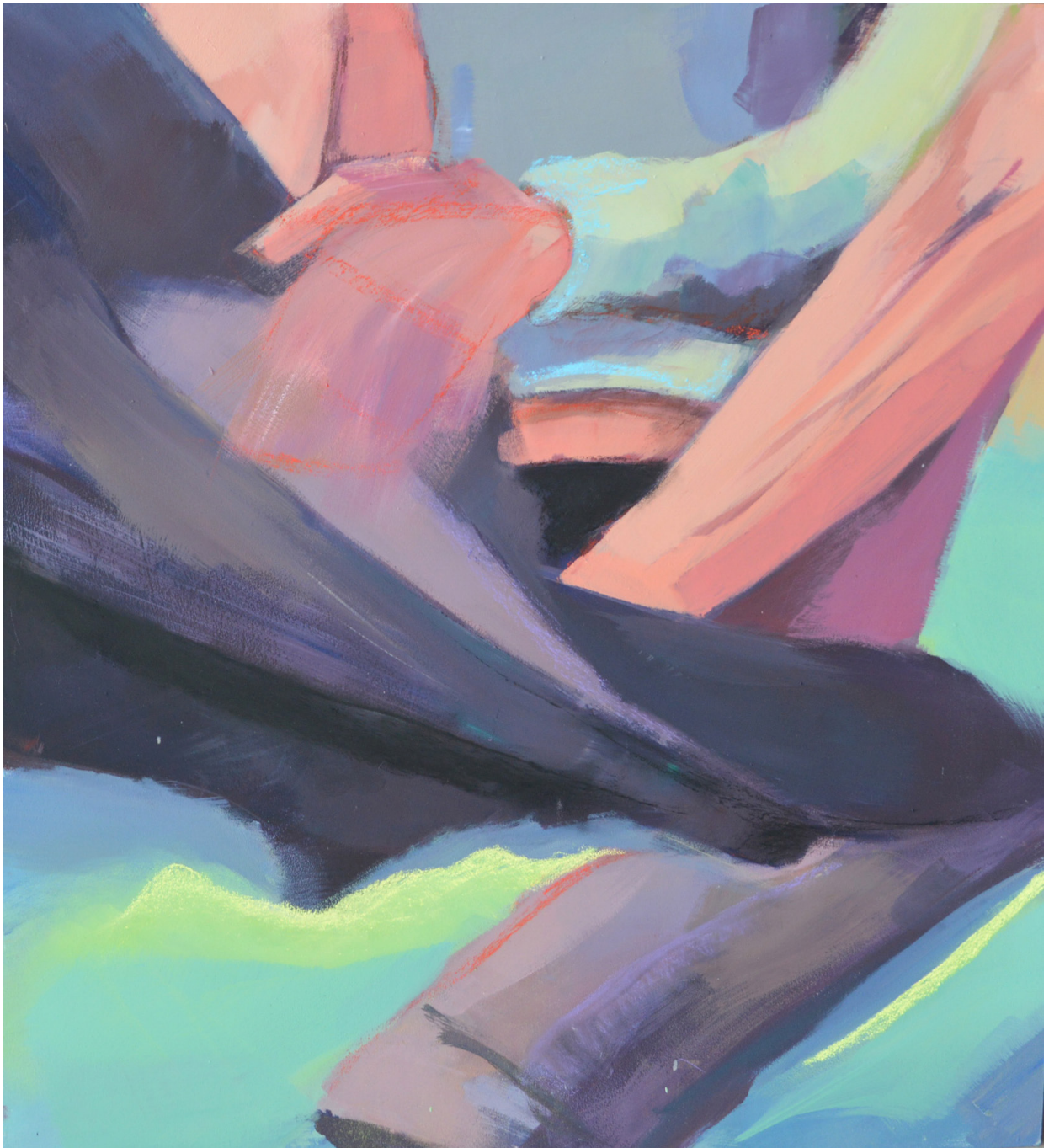

Detalle

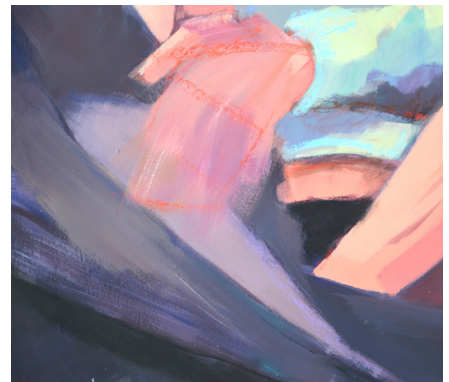

“Calzetín I”.
Técnica mixta: óleo y pastel sobre madera (dm).
65x72cm.

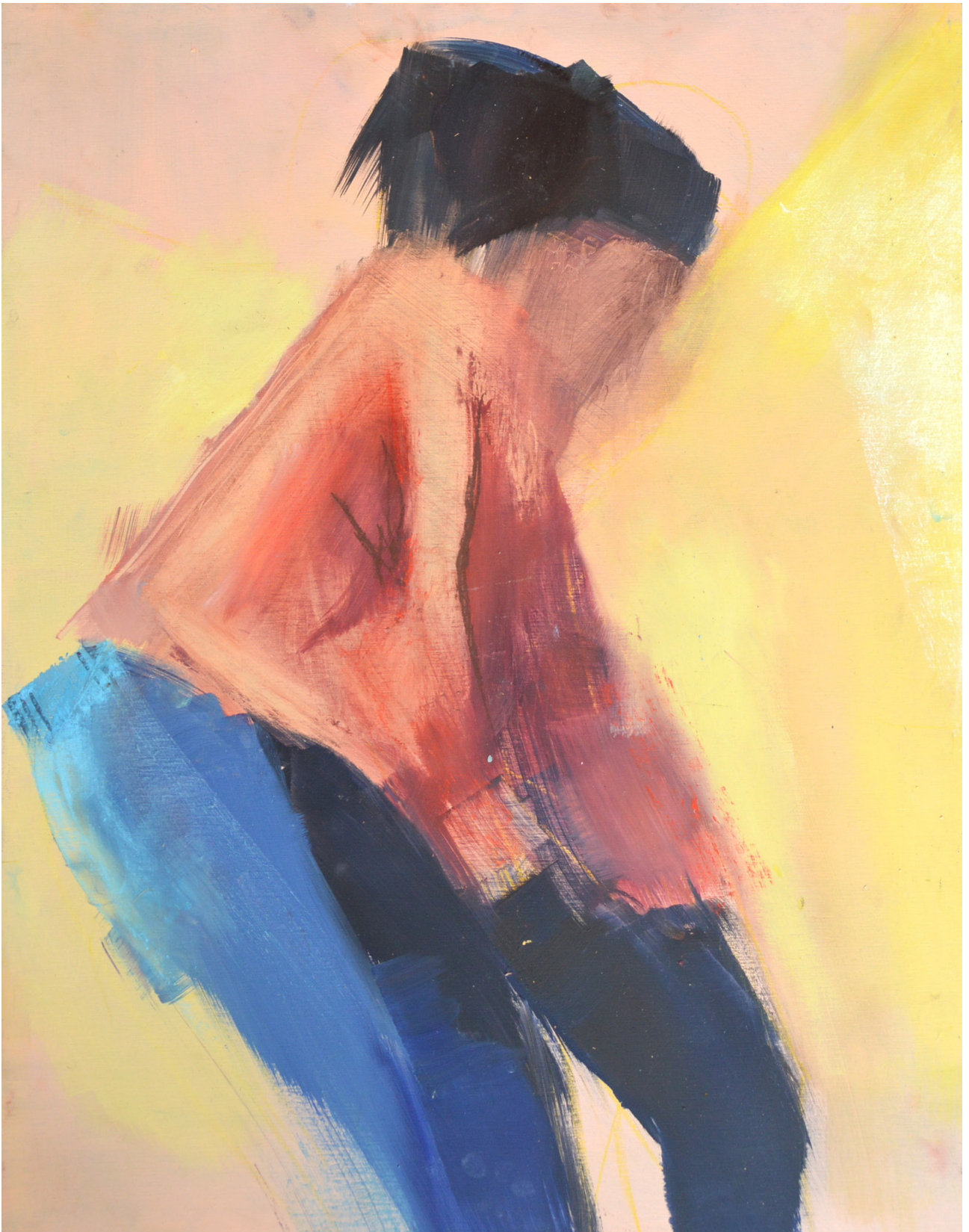

“Pantlón I”.
Técnica mixta: óleo y pastel sobre madera (dm).
65x70cm.

“Piernas”.
Técnica mixta: óleo y pastel sobre madera (dm).
42x30cm.

“Chica”.
Óleo sobre madeira (dm).
50x40cm.

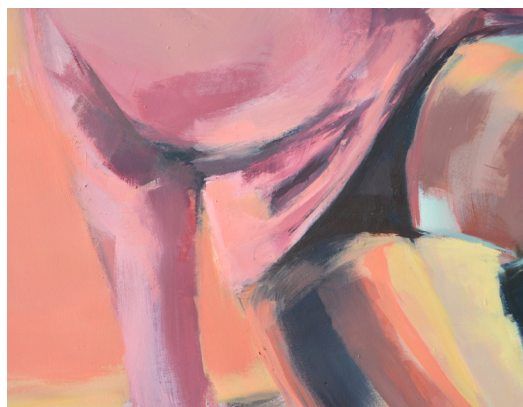

“Caletín II”.
Técnica mixta: óleo y pastel sobre madera (dm).
132x97cm.

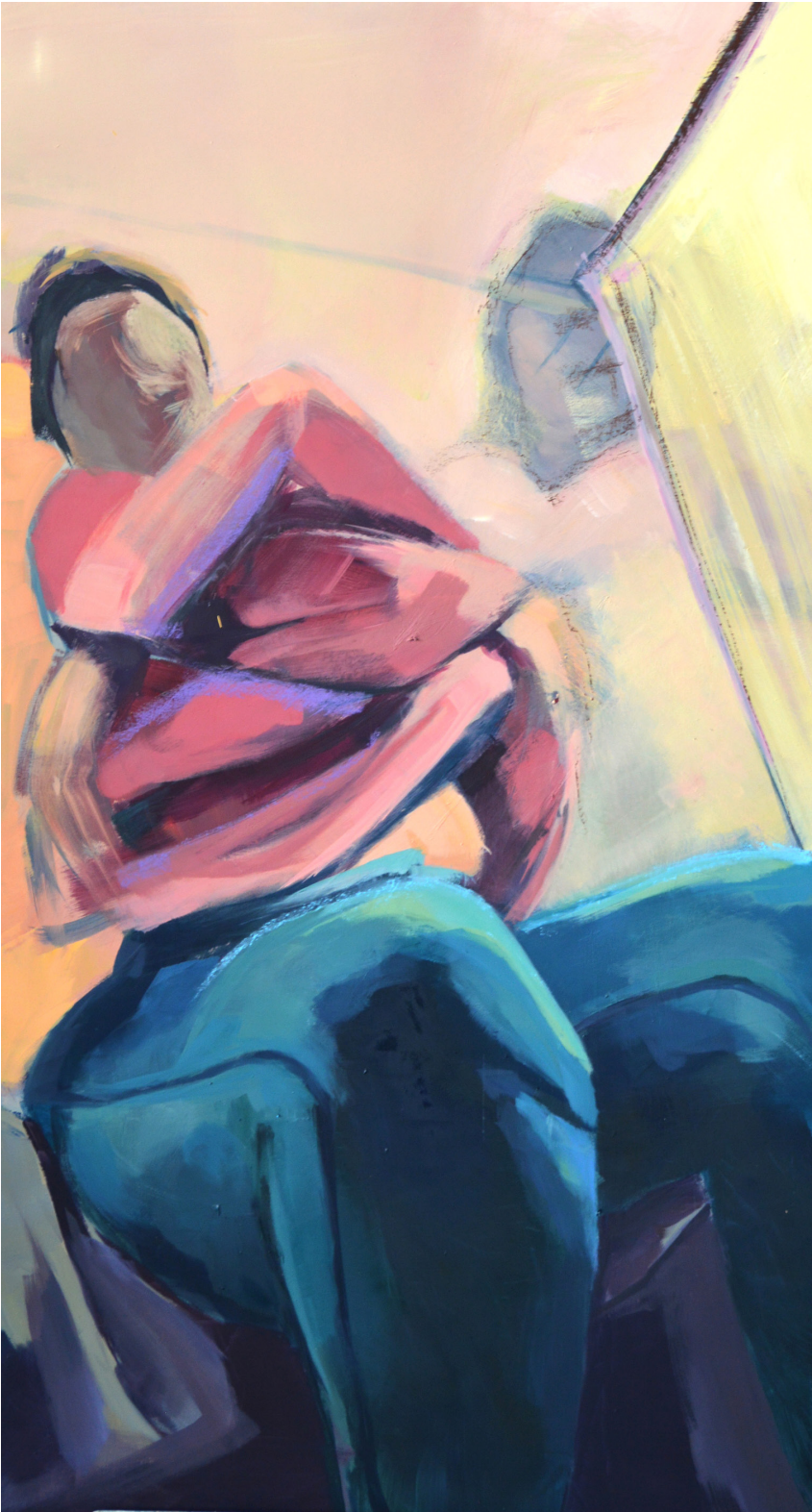

“Pantalón II”.
Técnica mixta: óleo y pastel sobre madera (dm).
95x131cm.

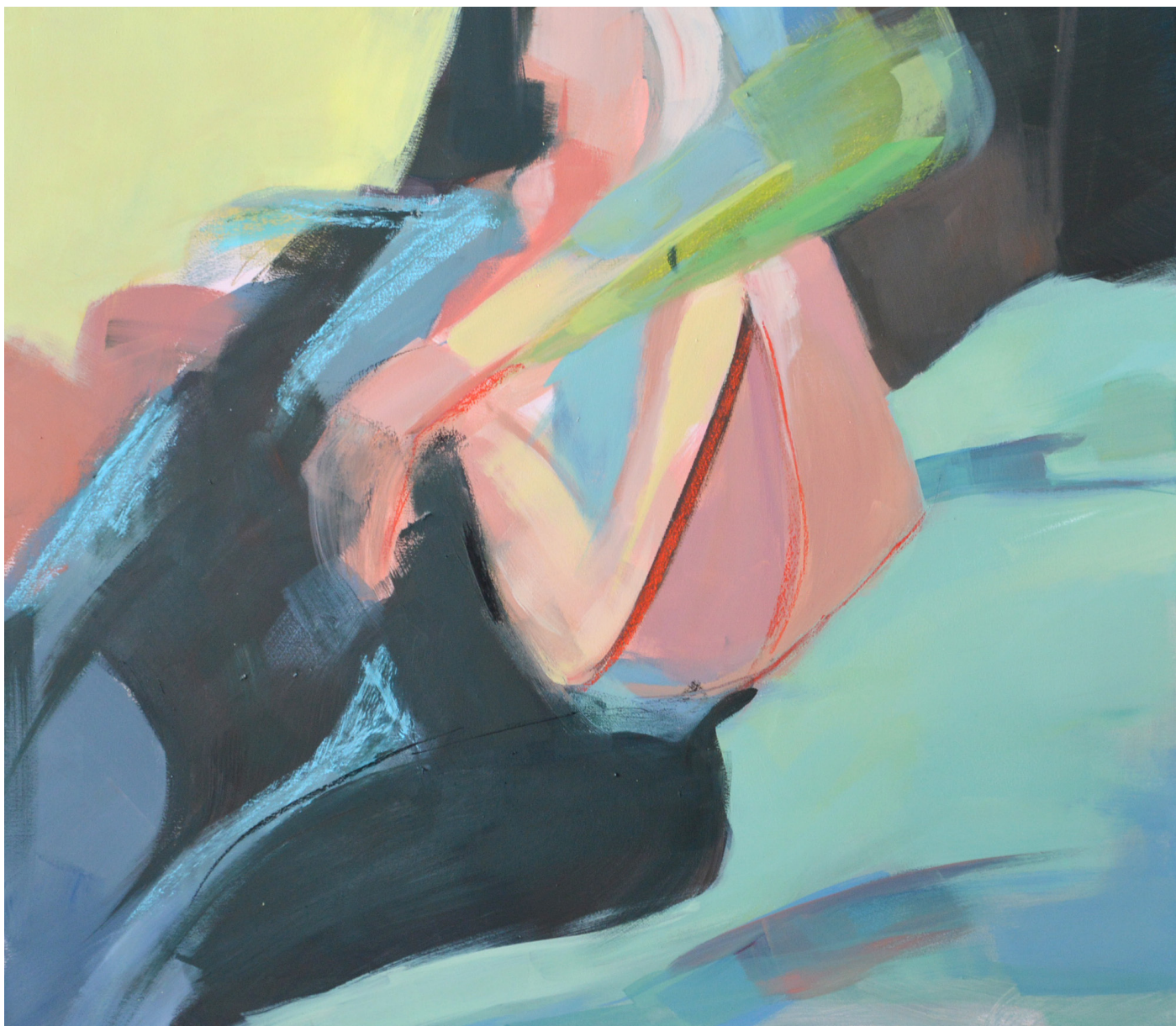

“Tennis”.
Técnica mixta: óleo y pastel sobre madera (dm).
100x72cm.

“Camisa”.
Técnica mixta: óleo y pastel sobre madera (dm).
70x130cm.

“Sobre la cama”.
Técnica mixta: óleo y pastel sobre madera (dm).
80x70cm.

CONCLUSIÓN

Sería difícil hacer una clara y precisa conclusión de éste trabajo.

Desde que surge la idea hasta que finaliza el proyecto, pasando por bocetos, tomas fotográficas y búsqueda del contenido, siempre, ha habido múltiples cambios de pensamientos.

He tenido momentos en los cuales no he estado tan motivada y he tenido momentos sin parar de pintar.

He desarrollado una paleta propia y he buscado recursos a la hora de pintar más allá del pincel.

Con respecto a los objetivos marcados al principio del trabajo, considero que he conseguido crear: un espacio íntimo y fuera de la composición convencional, conseguir que sea visible el cuerpo femenino, crear dinamismo con varios formatos y que sea una obra curiosa e inquietante.

Este proyecto para mi ha supuesto un reto, por que tuve bastantes problemas a la hora de querer plasmar la idea que tenía en mente en los cuadros.

En mi opinión creo que es difícil proyectar en una imagen tantos pensamientos. A medida que avanzas en el trabajo vas fluyendo y teniendo nuevas ideas, pero es difícil estar del todo conforme con el proyecto.

Mientras realizaba los cuadros, me planteé numerosas veces, si verdaderamente podrían reflejar la idea que quería plasmar.

Las pinturas se han quedado un poco en “pañales” comparándolo con todos los planteamientos sobre la mujer que he desarrollado.

A pesar que estoy contenta con el acabado pictórico, necesito que las obras muestren más, la búsqueda de la personalidad de la mujer en la sociedad contemporánea.

Para ello me he llegado a plantear, crear diferentes siluetas en un cuadro, que se note más el movimiento, representar pensamientos y prejuicios.

Pero, por ahora, son simples ideas que podrían a llegar a coger forma.

Finalmente, me he sentido autorealizada al acabar todos los cuadros. Me han servido para investigar cuándo me siento más cómoda a la hora de pintar y cuándo no. Que técnicas hago con frecuencia y quiero seguir desarrollando, o planteamientos que se quedarán en el olvido.

En resumen he disfrutado con el trabajo, y mucho más después de haber solucionado cuadros que parecía que estaban estancados. Conseguir finalizarlos y estar contenta con el resultado ha sido realmente satisfactorio.

Buscar información para desarrollar el contenido del trabajo, ha sido algo crucial, para determinar diferentes ideas, y para interesarme cada vez más por el tema de la mujer en la sociedad.

Probablemente en un futuro siga abordando dicho tema, y es posible que mi pintura se acerque más a una mancha más abstracta, pero, sin perder el vínculo que tiene que unir lo teórico con lo práctico.

BIBLIOGRAFÍA

GENALOGÍAS FEMINISTAS EN EL ARTE ESPAÑOL 1960-2010. S.f.
MUSAC(Museo de arte contemporáneo de Castilla y León). Edición
a cargo de Juan Vicente y Patricia Mayayo.

NAVARRO, GINÉS. 2002. *Cuerpo y mirada. Desvelando a Bataille*.
Rubí (Barcelona). Anthropos Editorial.

GÓMEZ RODRÍGUEZ, AMPARO. *La estirpe maldita*. La construcción
científica de lo femenino. Instituto Canario de la mujer. Mi-
nera Ediciones, S.L. Madrid.2004

MARTINEZ-COLLADO, ANA. *Tendencias, perspectivas feministas en
el arte actual*. Ed. Cendac, Casa Díaz, Cassou, Murcia.

PARDO, JOSÉ LUIS, *La intimidad*. Pre-textos. Valencia. 1996.

Cuerpo y mirada, huellas del siglo XX. Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía.

FRÉMON, JEAN , *Louise Bourgeois mujer en casa*. Editorial Elba
SL. 2010.Barcelona. 2008

TESIS:La piel como soporte estético del cuerpo. Análisis e in-
terpretación de la piel y el cuerpo en la obra fotográfica de
Isabel Muñoz,
Rodrigo Petrella y Ricardo Marujo
Griñó Andrés, Amador Doménech Ibáñez, Isabel ; Vilchis Esqui-
vel, Luz Del Carmen Alicia ; Universitat Politècnica De Valèn-
cia. Departamento De Escultura - Departament D'Escultura 2013

[http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/24/economia/1308936422.
html](http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/24/economia/1308936422.html)

[https://experienciaypaisajeenpeg.wordpress.com/2014/04/01/
adriana-calatayud/](https://experienciaypaisajeenpeg.wordpress.com/2014/04/01/adriana-calatayud/)

<https://www.artsy.net/artist/michael-carson>

http://www.jones-terwilliger-galleries.com/artist_entry/open-carson.html

<http://www.carmelagarcia.com/chicas-deseos-y-ficcion>

<http://www.carmelagarcia.com/biografia>

<http://www.hopegangloff.com/drawings.html>

<http://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/3396-hope-gangloff.html>

<http://blogs.elpais.com/ilustrados/2014/05/artistas-como-hope-gangloff-que-retratan-artistas-que-retratan-artistas-que-re.html>

<http://estherferrer.fr/es/>

<http://www.shanamoulton.info/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Shana_Moulton

