

MUJERES INFLUYENTES EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Alicia V. Díaz

Zacarías Calzado Almodóvar

**Facultad de Educación
Universidad de Extremadura**

“Arte hecho por mujeres” abarca tantos enfoques y opciones expresivas como mujeres artistas hay en el mundo.

Las técnicas y medios que emplean las artistas de siglo XXI son muy variadas: dibujo y pintura, collage, escultura, película, fotografía, performances, acciones video e Internet.

El criterio para seleccionar artistas es la calidad: artistas que realmente tienen un discurso y hacen una obra consecuente. La igualdad aún no es del todo real.

Asuntos cuestionados en las últimas décadas por mujeres artistas: Identidad, Género, Vida cotidiana, Espacio privado y Espacio público.

El pensamiento feminista ha tenido un papel fundamental en las últimas décadas. Las mujeres han reivindicado seguir construyendo su identidad y seguir avanzando. Los modelos en los que se ha basado nuestro engranaje cultural han dejado de ser válidos. Es necesario desarrollar nuevos paradigmas.

En el siglo XXI, los nuevos materiales, los nuevos procedimientos, las nuevas investigaciones y las nuevas tecnologías retan al arte a asumir nuevas posibilidades creativas. Las mujeres siguen encontrando dificultades para realizar proyectos culturales y artísticos desde ópticas de género. Existe una marginación de los intereses de las mujeres y se manipula en muchos casos la presentación de su obra. Necesitamos políticas a favor de la igualdad de oportunidades. El final de la discriminación sexista en el sistema del arte requiere abrir cauces de diálogo entre profesionales para diseñar estrategias y tácticas que transformen las instituciones públicas y privadas en el ámbito del arte y la cultura. Las mujeres y la creación artística en la cultura occidental mantienen una relación anecdótica en las que ellas son hipervisibilizadas como objeto de la representación y al mismo tiempo invisibilizadas como sujeto creador. Cuestiona los valores sociales y estéticos.

Con el postmodernismo, en el arte, aparece la libertad en la utilización de medios. El papel de la mujer en las artes plásticas y visuales sigue siendo tema de debate y objeto de exposiciones emblemáticas: Elles- Centro Pompidou (Paris). Nosotras- CAAC (Sevilla).

Visibilizar las prácticas Artísticas, realizadas por mujeres protagonistas que influyen actualmente en el arte contemporáneo. El arte como resistencia a las nuevas violencias de género. A finales del siglo XX, las instituciones artísticas abren sus puertas a las artistas contemporáneas. En 1993, Rachel Whiteread, se convirtió en la primera mujer que recibía el Turner Prize, el premio que otorga anualmente la Tate Gallery de Londres. El “Arte hecho por mujeres” es un elemento importante en el siglo XXI.

“Mamá” llama Louise Bourgeois, a su famosa araña, en un exorcismo de falsos miedos o verdaderos terrores. Algunas artistas como Louise Bourgeois se animaron a incorporar en el gran arte soportes artesanales, para dar a luz obras públicas construidas con modos de producción doméstica.

Uno de los intentos de desarrollar una manera de pensar más actualizada, es la imaginería del Cyborg de Donna Haraway, autora ciberfeminista. Nuevos límites, para Haraway, en nuevas configuraciones posmodernas y de nuevos “sujetos” postmodernos (trans). Identidades posthumanas, cuerpos posthumanos a partir de los 90 una generación de artistas trabaja en las tecnologías cibernéticas.

El elemento subversivo consiste en romper el sistema de significación dominante.

Pensar lo artístico como superficie liberadora. Trabajos que tienen sus ecos en los fotomontajes de principios del siglo XX de Hannah Höch o en los autorretratos de Claude Cahun.

La idea que les interesa a las cyberfeministas es la del “cuerpo posthumano”, la del nuevo cyborg, la reorganización del mundo orgánico en torno al modelo de la máquina inteligente. En los últimos años se ha producido una enorme eclosión de mujeres artistas en el ámbito del video. Videocreación: Videoperformance y Videoinstalación

Las creadoras feministas, han llevado a cabo unas interesantes indagaciones discursivas, desde diferentes y nuevas visiones rompiendo esquemas. Video y cuerpo, cultura e identidad, interrelaciones desde ópticas de género y/o feministas: Shirin Neshat y Pilar Albarracín. Colectivos artísticos y prácticas audiovisuales de reivindicación / acción: Colectivo Guerrilla Girls. Nuevas aportaciones audiovisuales actuales: ciborgs y clonaciones igualitarias y diferenciadoras. Práctica video artística en España: Conceptualismo y experimentación: Eugenia Balcélls, Esther Ferrer y Concha Jerez. Feminismos e identidades genéricas: María Ruido, Anna Carceller y Elena Cabello. Alicia Framis. El cuerpo, como ámbito de percepción, de actuación y de práctica ocupa un lugar importante en el arte contemporáneo: Cuerpos intervenidos o artificiales (ciborgs), Cuerpos que reflejan formas atípicas de feminidad.

El cuerpo como soporte de la creación, materia prima o vehículo de comunicación. Numerosas artistas atribuyen al cuerpo un lugar de relieve en sus trabajos.

El cuerpo femenino sigue ocupando una posición de privilegio. La creación artística emplea el cuerpo para mostrarnos los conflictos a los que se enfrenta el individuo dentro de la sociedad. Cristina Lucas investiga sobre el poder y las relaciones de género, de manera irónica. Las creadoras feministas han reflexionado sobre el cuerpo, la violencia, las identidades genéricas y sus deconstrucciones y reconstrucciones, sobre la ubicación de las mujeres en la sociedad, utilizando el formato video para mostrar la situación de las mujeres actualmente y la necesidad de transformar la sociedad por otra más justa.

Discursos audiovisuales desde los 80 a la actualidad

Cindy Sherman, Orlan, experimentan con sus cuerpos en sus discursos audiovisuales reflexionando sobre la deconstrucción de roles y estereotipos femeninos.

Prácticas audiovisuales de reivindicación / acción: Guerrilla Girls, utilizan el activismo.

En cincuenta años, las artistas mujeres de todo el mundo han utilizado su arte como denuncia de las presiones estéticas y sociales a las que se sigue sometiendo a las mujeres. Un arte que nos recuerda la exclusión sistemática que sufrieron en el mundo del arte hasta bien avanzado el siglo XX. Las artistas feministas han jugado con el concepto voluble del género. Las obras de las artistas feministas están marcadas por el activismo político frente a la estética y se oponen a las técnicas y a los soportes más tradicionales, prefieren experimentar con lenguajes rompeadores como performances, video – art, instalaciones.

Mujeres que deciden reapropiarse de su cuerpo, reclamando ser autoras y poder representar el arte a través de las miradas femeninas.

Pilar Albarracín

El origen andaluz de la artista influye directamente en su obra. Investiga los tópicos de la España más típica como los toros, la artesanía o el flamenco con mucha ironía. Trabaja con su propio cuerpo y utiliza su imagen en muchas ocasiones. Alcanza la fama con sus video-performances subversivas en las que ironiza con descaro sobre los tópicos del folklore andaluz.

FOTOGRAFÍA FEMINISTA

Cindy Sherman

Casi todas sus fotografías son representaciones de ella misma pero no son autorretratos, Sherman utiliza su cuerpo para plantear temas de la vida moderna y la representación de las mujeres en la sociedad. Actualmente es una de las fotógrafas más relevantes. Jugando con disfraces y maquillaje, se decide a registrar sus “performances” ante la cámara fotográfica. En casi 40 años de trabajo explora los múltiples estereotipos de la mujer en todas sus series. Es una de las artistas contemporáneas más influyentes. Una de las más grandes fotógrafas del arte contemporáneo. Explora temas como la construcción de la identidad.

Marina Abramović

Una artista muy mediática que conocen incluso los que nunca visitaron una galería de arte. Muy conocida desde que en los años 70 creó performances de una naturaleza extrema. Llegó a formar con su compañero, Ulay, una próspera pareja artística. A partir de su separación, Abramović se convierte en una gran estrella del arte contemporáneo. Una mujer que experimenta hasta las últimas consecuencias sobre su cuerpo y mente. Experta en el control del cuerpo. Se interesa cada vez más por el teatro y coincide con su mayor reconocimiento como artista de la performance. El arte no debe ser diferente a la vida, sino que tiene que ser una prolongación de las acciones de la misma. Marina Abramović, cansada de ser una artista alternativa, quiere conseguir que las performances sean prácticas artísticas tan respetadas como las tradicionales. Luchando contra lo efímero de la performance, Marina crea el Instituto Marina Abramović. MAI, un lugar dedicado exclusivamente al Performance Art. Aquí los visitantes pueden experimentar el método Abramović, método de “desaceleración del cuerpo”. Marina es una artista muy cuestionada por las feministas, es demasiado mediática. Lo cierto es que es una artista

respetada y admirada que ha logrado el más alto reconocimiento en el mundo del arte contemporáneo, una auténtica estrella.

Helena Almeida

Su obra se acerca mucho al body art y la performance. El cuerpo como protagonista en sus fotografías, Almeida no se quiere vincular a tendencias o modas. Ella es la protagonista absoluta de su obra, sus obras pueden considerarse autorretratos. Son planificados previamente. Su obra es híbrida en los medios expresivos: performance, escenografía, fotografía y pintura. Para Almeida su punto de partida es el cuerpo: "La obra es mi cuerpo, mi cuerpo es mi obra". Helena Almeida convierte su cuerpo en motivo y material de su obra fotográfica.

Esther Ferrer

Es conocida por sus performances en solitario y también como una de las principales integrantes del grupo Zaj (disuelto en 1996). Artista polifacética, autora de performances, happenings y obras radiofónicas. Ha representado a España en la Bienal de Venecia en 1999. En 2008, recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas. En su larga trayectoria como performer, ha realizado performances en muchos Festivales tanto en España como en el extranjero.

Recibió el Premio Velázquez de Artes Plásticas 2014, el jurado valoró la coherencia y el rigor de su trabajo durante cinco décadas, en las que destaca como artista interdisciplinar, centrada en la performance y conocida por sus propuestas conceptuales y radicales. Según Esther Ferrer la performance es la manera más democrática de hacer Arte. Esther Ferrer es una gran defensora del arte como único espacio de libertad. La trayectoria artística de Ferrer es transgresora y lúdica. La performance es el hilo conductor de toda su obra.

Orlan

Muy conocida por sus performances extremas, es una artista del cuerpo. Su trabajo genera mucha polémica, es su propio cuerpo el que sufre las transformaciones performáticas. La obra de Orlan es una denuncia contra la presión que ejerce la sociedad de consumo imponiendo una estética determinada sobre el cuerpo. Orlan realiza una puesta en escena con su propio cuerpo. La performance consiste en una operación quirúrgica estética. Trata sobre el cuerpo mutante, el cuerpo del futuro. Su desafío consiste en operar sobre el concepto clásico de la belleza y el concepto occidental de la identidad. En la obra de Orlan es muy importante la Teoría Feminista. Las mujeres pasan de ser el "objeto" del arte, a ser el "sujeto" que propone y produce acciones artísticas. Las artistas se interesan por la simbiosis de arte y teoría feminista, entre ellas, la propuesta más radical proviene de Orlan. Orlan ha recibido mucha atención mediática por las performances de intervenciones quirúrgicas de su rostro. Una estética contemporánea donde pueden coexistir múltiples cánones de belleza sin reglas preestablecidas. La obra de Orlan es posmoderna.

Shirin Neshat

Su obra ha alcanzado pleno reconocimiento debido al gran impacto mediático de sus fotografías y fundamentalmente por sus videos y películas. Irán es el objetivo de sus series fotográficas a través de las mujeres musulmanas. En toda la obra de Neshat hay una reivindicación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres silenciadas, por la libertad de expresión. Un trabajo que nos acerca a una cultura no tan lejana a la nuestra. Imágenes poéticas que nos llevan a relacionar geografías del éxodo, viajes y la idea de género con la violencia impuesta en nombre de un sistema represivo.

Analizando la relación entre el Género y la Historia del Arte; encontramos mujeres protagonistas del arte contemporáneo de la primera década del siglo XXI tan paradigmáticas como: Esther Ferrer o Marina Abramović. Referentes de primer nivel y ubicadas en el Arte Contemporáneo Internacional.

Llegaron a la periferia estos discursos de género: Helena Almeida y Maite Cajaraville, artista incluida en exposiciones en el MEIAC de Badajoz. En España las mujeres son muy visibles y potentes dentro del mundo del arte contemporáneo. El discurso feminista está en el trabajo de cualquier mujer que se dedique al arte. Con el estudio de las artistas feministas que utilizan un soporte nombrado femenino.

Se hará latente la ruptura que sufrirá el canon construido y subordinado de los presupuestos históricos, culturales y artísticas. La modernidad en el mundo occidental marca la crisis y la decadencia del sistema clásico de representaciones del sujeto. La crisis del sujeto racional androcéntrico, es una situación que el feminismo va a entender como la apertura a nuevas posibilidades y potencialidades.

Es necesario desarrollar el espacio y las oportunidades a las que las mujeres tenemos derecho por nuestras capacidades. El arte contemporáneo refleja el pensamiento y las problemáticas actuales; es por esto que las mujeres artistas tienen mucho que aportar a la sociedad desde una perspectiva femenina.

Hay que potenciar Proyectos Educativos que ayuden a situar el arte realizado por mujeres dentro de los valores y necesidades sociales.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar, T. (2007) "Cuerpo y tecnología en el arte contemporáneo" en *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 17. Madrid, Publicación electrónica de la Universidad Complutense.
- Aliaga, J.V. y Mayayo, P. (2013). *Genealogías feministas en el arte español:1960-2010*.Madrid. Recuperado de
- Argán, C.G. (1992). *El arte moderno*. Madrid: Ed. Akal.(P.77-80)
- Ballester, I. (2011). *El cuerpo abierto*. Gijón: Trea.
- Bauman, Z. (2001). *La postmodernidad y sus descontentos*. Madrid: Akal.
- Benito Climent, J.I. (2013). *El arte-carnal en Orlan. Hacia una estética del sacrificio*. Madrid: Devenir.
- Boix, M. Fraga, C. Y Sendón, V. (2001). *El viaje de las internautas. Una mirada de género a las nuevas tecnologías*. Madrid: Ameco.
- Bourgeois, L. (2007). *La femme sage* (Cat. Exp.), Murcia: Consejería de Cultura, Juventud y Deportes.
- Butler, J. (2001). *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. Madrid: Ed. Paidós.
- Camps, V. (2000). *El siglo de las Mujeres*, Madrid: Ed. Cátedra, Universidad de Valencia, Instituto de la Mujer.
- Cao, M. (2000). *Creación artística y mujeres. Recuperar la memoria*. Madrid: Narcea.
- Carro, S. (2010). *Mujeres de ojos rojos: del arte feminista al arte femenino*. Gijón:Trea
- Cereceda, M. (1996). *El origen de la mujer sujeto*. Madrid: Tecnos.
- Chadwick (1999). *Mujer, Arte y Sociedad*. Barcelona: Destino.
- Combalia, V. (1998). "Cómo nos vemos: visitar las imágenes de la mujer", *Cómo nos vemos. Imágenes y arquetipos femeninos*, (Cat. Exp.), L'Hospitalet: Tecla Sala.
- De Beauvoir, Simone (2000). *El segundo sexo*. Madrid: Cátedra.
- Deborg, G. (2005). *La sociedad del espectáculo*. Valencia: Pre-Textos
- Eco, U. (2005). *La definición del arte*. Madrid: Destino.
- Grosenick, U. (2002). *Mujeres artistas de los siglos XX y XXI*. Colonia: Taschen.
- Guash, A. M. (2000). *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza.
- Guash, A. M. (2000). *Las manifestaciones del arte posmoderno*. Madrid: Akal.
- López, F. Cao, M. (2001). *Geografías de la Mirada. Género, Creación Artística y Representación*. Madrid: Instituto de Investigaciones Feministas – Universidad Complutense de Madrid.

- Márquez, P. (2002). *Cuerpo y arte corporal en la posmodernidad: las mujeres visibles*. Arte, Individuo y Sociedad, vol. 14. Buenos Aires, pp. 121-149.
- Martínez-Collado, A. y Navarrete, A. *Ciberfeminismo: dos escenarios*, En Cabello, H. y Carcelles, A. (Coord.).(2000) *Zona F.*(pp. 146-203).Castellón. Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón.
- Martínez-Collado, A. (2005). *Tendenci@s. Perspectivas feministas en el arte actual*, Murcia: Cendeac.
- Mayayo, P. (2004). *La reinención del cuerpo, Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del S. XXI*. Eds. Juan Antonio Ramírez y Jesús Carrillo, Madrid: Cátedra.
- Mayayo, P. (2003). *Historia de Mujeres, historias del arte*, Madrid: Cátedra.
- Mcdowell, L. (2000). *Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías feministas*. Madrid: Cátedra.
- Prada, J.M. (2012). *Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales*. Madrid: Akal.
- Pollock, G. (2010). *Encuentros en el museo feminista virtual: tiempo, espacio y el archivo*. Madrid: Cátedra.
- Ruido, M. (2003). "Plural-líquida: sobre el pensamiento feminista en la construcción de la(s) identidad(es) y en los cambios de la representación postmoderna" en *La memoria pública*. Madrid: UNED.
- Sassen, S. (2003). *Contra geografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos*. Madrid: Traficantes de sueños.
- Simón, M.E. (2002). *Democracia vital. Mujeres y hombres hacia la plena ciudadanía*. Madrid: Narcea.
- Sontag, S. (2008). *Sobre la fotografía*. México: Alfaguara
- The Guerrilla Girls (1998). *The Guerrilla Girls. Bedside Companion to the History of Western Art*. New York: Penguin Books.
- Valcárcel, A. (2008). *Feminismos en el mundo global*. Madrid: Ed. Cátedra, Universidad de Valencia, Instituto de la Mujer.
- Vidal, J. (2002). *La Ventana Global, Ciberespacio, Esfera Pública Mundial y Universo Mediático*. Madrid: Santillana Ediciones Generales S. L.
- Villaplana, V. (2005). *Cárcel de amor. Relatos culturales sobre la violencia de género*. Madrid: MNCARS.
- Villaplana, V. (2005). *Versiones desordenadas. Nuevas subjetividades en las representaciones contemporáneas*, en VV. AA. *Fugas subversivas: reflexiones híbridas sobre la(s) identidad(es)*, Valencia: Universidad de Valencia. Servicio de Publicaciones.
- Villaplana, V. (2006). *Nuevos media. La reinención de la narrativa visual*. En VV. AA. *Cuerpos de producción*, Santiago de Compostela: Centro Gallego de Arte Contemporáneo CGAC.