

CALIPTRA

MÓNICA LICETH MENESES CORREA

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE ARTES PLÁSTICAS
PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS
POPAYÁN
2018

CALIPTRA

MÓNICA LICETH MENESES CORREA

Trabajo de grado parcial como requisito para optar al título de:
MAESTRA EN ARTES PLÁSTICAS

ASESOR

DUBERNEY MARIN

Maestro en Artes Plásticas

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE ARTES PLÁSTICAS

PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS

POPAYÁN

2018

AGRADECIMIENTOS

Doy gracias a Dios por permitirme un triunfo más en mi vida, por su respaldo y grandes Bendiciones; a mi hijo Emanuel Meneses que ha sido mi inspiración e impulso para continuar adelante a mis padres Edil Meneses y Nilsa Correa y hermanos por ser quienes a pesar de las adversidades de la vida me dieron su confianza y apoyo para cumplir este logro, al cuerpo docente de la universidad por compartir sus conocimientos; a mis compañeros y amigos que me llenaron de alegrías durante el ir y venir de nuestra travesía, a mi director de tesis Duberney Marin por su infinita paciencia, a mi Maestro y amigo Eduardo Muñoz por ser mi guía y apoyo durante este proceso, por compartir sus conocimientos y saberes de la vida como académicos.

CALIPTRA

Pág.

INTRODUCCIÓN.....	8
Capítulo I.....	11
EL ESTEREOTIPO FEMENINO – EL CUERPO SÍMBOLO DE UNA SOCIEDAD	
1.1 Los estereotipos, la marcada conducta social	
Capítulo II.....	19
EL SENTIR DE MI CUERPO MUJER RESILIENTE	
2.1 La Esencia	
2.2 La interpretación de mujer en Caliptra	
Capítulo III.....	25
ENTRE VENUS Y MADONNAS	
3.1 Antecedentes de la obra	
3.2 Fotografía, instalación y espacio.	
SUSTENTACIÓN.....	39
BIBLIOGRAFÍA.....	46

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia la figura femenina se ha conformado con los roles que se les preestablecieron por el solo hecho de ser mujer. Recién hacia el siglo XIX, ha logrado comenzar el proceso de inclusión y equidad, que le permiten en la actualidad poder desarrollarse como un sujeto libre y autónomo capaz de elegir y decidir sus funciones dentro de la familia y la sociedad.

La mujer ha sido venerada, amada, respetada pero también ha sufrido el menosprecio y la discriminación, de un contexto socio-cultural dominado por la figura masculina. En la prehistoria las mujeres eran consideradas diosas de la fertilidad, llegando a convertirse en líderes políticos como en Egipto, en la cultura greco romana fueron consideradas un canon de belleza y representación en el arte, pese a toda su imagen siempre se vio subordinada.

La mujer en el arte contemporáneo tiene un gran interés por la representación del cuerpo femenino, haciendo crítica y oposición a la imagen canónica del cuerpo de las mujeres en el esplendor de su belleza. El cuerpo enfermo, mutilado, deformado deteriorado; los cambios del cuerpo en sus distintos momentos y circunstancias a lo largo de la vida se exhiben con crudeza, delicadeza y dignidad, toda esta forma de percepción del cuerpo ha permitido en cuanto a creación de imagen la incorporación de nuevos medios de presentación tecnológicos, conceptuales, como el exacerbado acto de infringir dolor en el cuerpo; la creación de la imagen es cambiante, se depura hasta permitir que esta quede en un estado que conlleve a la reflexión a través de lo que se ve, se percibe, revolcando sentimientos, con un fuerte impacto de crítica hacia el mismo ser y hacia la sociedad.

A través del desarrollo de ésta propuesta plástica expondré aquellas experiencias que involucra y vulnera a la mujer, creando en ella ese ímpetu de resurgir como mujer-madre y ser que trasciende. Un factor importante que me ha permitido abordar este tema es ser madre, en ello surge la necesidad de crear y representar por medio de las diversas técnicas artísticas (performance, instalación, fotografía entre otros), aquellas emociones como preocupaciones que invade la mujer madre, lo cual es algo inherente en su condición.

Caliptra es el camino para tejer esas raíces desde lo más profundo de nuestro ser, pensamiento, cuerpo; a través de ello exteriorizar esas emociones-sentimientos (ira, amor, temor, inseguridades, protección hacia nuestros hijos, hogar y nosotras); cómo la sociedad ha re-estructurado ese sentimiento de protección, lo cual afecta de alguna forma nuestra esencia de mujer madre; como

alguna vez dijo la escritora española Pilar Pedraza “cuando el cuerpo de una mujer artista se abre aparece el dolor y la ira”

Tomo el cuerpo como esa materia existencial fundamental dentro de mi propuesta, a través de él poder expresar, significar lo que desee representar, plasmar aquello que no queremos mostrar. “El cuerpo material y cuerpo espiritual se fundieron entonces en un todo y dieron sentido a un periplo que inicia con el nacimiento y se consume con la muerte. Por todo ello, no se debiera interpretar lo físico como un objeto impermeable, sino como una entidad inseparable de la esencia del ser humano, un contenedor que simultáneamente es continente y contenido”¹

¹ -Tejo, C. (2009), el cuerpo habitado: fotografía cubana para un fin del milenio, universidad Santiago de Compostela, Paidós; Pag. 91

“La mujer artista tiene necesidad de mostrar su dolor, su lamento, sus inquietudes, haciéndolo por medio de su cuerpo, o bien, a través de él. Su cuerpo es el lienzo donde pinta su sufrimiento, su angustia, su tormento. Se expresa a través de él de manera extrema, en su mayoría, para mostrar y para sacar sus propios monstruos internos que tanto le torturan, además de sus denuncias, demandas y necesidades.”

CAPÍTULO I.

EL ESTEREOTIPO FEMENINO – EL CUERPO SÍMBOLO DE UNA SOCIEDAD

El proceso que ha tenido la mujer desde la prehistoria ha sido de grandes cambios tanto físicos como psicológicos. Desde venerada como una diosa de la fertilidad en las antiguas comunidades, (siendo la gordura el prototipo de fertilidad), hasta ser una modelo o reina en nuestros días (con sus medidas impuestas 60-90-60).

La diosa de la Fertilidad, la Salud y el Amor – Ixchel-, venerada por los mayas ha sido la deidad femenina que se relacionaba también con la luna, donde existían dos posibilidades en este sentido: la diosa joven quién estaba afín con la Luna Nueva y la anciana que se relaciona con la Luna Llena. La primera, era una mujer joven de torso desnudo y larga cabellera; la segunda, una anciana con un tocado de serpiente en la cabeza, un cántaro en la mano desde el que el agua moja la tierra y en postura de estar tejiendo. Arribas (2012)

Otro punto a destacar es que a lo largo de la historia la figura femenina se ha conformado con los roles que se les preestablecieron por el solo hecho de ser mujer. Son los casos de varias culturas, como lo dice Arribas (2012).²

Hay indicios arqueológicos que nos hablan de una primitiva diosa de la fertilidad que veneraban los pueblos neolíticos diseminados por todo el mediterráneo. Esta diosa, que se emplazaría en sociedades matriarcales donde la situación de la mujer sería más aventajada que en las patriarcales, sería desalojada por la implantación de dioses guerreros primero, y por el avance de las religiones monoteístas después. Y con la consiguiente degradación del estatus de la mujer a un estado de servilismo.

La mujer primitiva no era para el hombre una amiga, novia, amante y socia sino más bien una posesión, una sierva o esclava y más adelante, una socia económica, un juguete y una productora de hijos. Sin embargo, las relaciones sexuales apropiadas y satisfactorias han necesitado siempre del elemento de elección y cooperación por parte de la mujer, y ello ha proporcionado siempre a las mujeres inteligentes una influencia considerable sobre su posición personal inmediata, a pesar de la posición social de su sexo. Pero la desconfianza y

² Arribas, H. (7 de diciembre de 2012). La historia silenciada.

sospecha por parte del hombre fueron estimuladas por el hecho de que la mujer se vio siempre obligada a recurrir a la astucia para aliviar su esclavitud.

La presencia de deidades hembras aparece como preponderante en un periodo muy antiguo de nuestra historia, época que según hallazgos arqueológicos parece haberse caracterizado por sociedades organizadas, de paz y prosperidad con una evolución social, tecnológica y cultural en ascenso, Molina (2006).³

De lo anterior, no está de más decir que la posición de la mujer ha sido siempre una paradoja social; ella ha sido siempre una administradora astuta del hombre; ha capitalizado siempre sobre el impulso sexual más fuerte del hombre, para satisfacer sus propios intereses y su propio avance. Mediante el uso astuto de sus encantos sexuales, frecuentemente ha sido capaz de ejercer un poder dominador sobre el hombre, aun cuando éste la mantenía en la esclavitud más despreciable. Molina (2006)

Este proceso puede explicarse, según los antropólogos, por la observación de que en las sociedades primitivas la caza, en mano de los hombres, era una fuente de alimentos demasiado imprevisible y ocasional, por lo que el mayor aporte nutricional lo realizaban las mujeres a través de la agricultura y la recolección. Molina (2006)

En tal caso, las antiguas tribus tenían sus propias costumbres donde la mujer se las consideraba como un ser sin alma, como por ejemplo, en algunas culturas, si una daba a luz, se la consideraba peligrosa. Molina (2006)

En rasgos generales la situación de la mujer era muy precaria. Recibía educación sólo en las tareas de la casa, no tenía participación en la vida política y tampoco en los banquetes. Sólo en algunas fiestas religiosas podía disfrutar de cierto protagonismo. No está claro si acudían al teatro.

Sin embargo, hubo muchas de ellas que “se revelaron”, decidiendo hacer una vida totalmente diferente a la acostumbrada, como la mujer de Alcibiades, que dejó su casa para obtener el divorcio. Gobernación de España (s.f.).⁴

Otro ejemplo acerca del protagonismo invisible que han tenido las mujeres en toda la historia de la humanidad, lo indica la Gobernación de España (s.f.).

³ Molina, M. Elisa (2006). Transformaciones Histórico Culturales del Concepto de Maternidad y sus Repercusiones en la Identidad de la Mujer. Pontificia Universidad Católica de Chile. PSYKHE, Vol.15, Nº 2, 93-103

⁴ Gobierno de España. Ministerio de Educación.

Podemos encontrar materiales muy interesantes sobre la mujer en las obras de Aristófanes. En La Asamblea de las Mujeres, estas, cansadas de la incompetencia de los hombres, toman el poder e instauran una especie de comunismo. En Lisístrata les obligan a buscar la paz mediante una 'huelga sexual'.

Por último afirma:

La situación de la mujer no era buena pero debemos destacar que las ciudadanas griegas eran protegidas por la ley. Gracias a la dote podían tener seguridad económica durante toda su vida. Viudas y ancianas eran especialmente protegidas.

Durante la historia el papel reservado a la mujer era el de esposa y madre, todavía hasta no hace mucho la mujer sólo podía aspirar en su vida a encontrar un buen marido, casarse y tener hijos. Fue tan así que alrededor de 1970 una mujer no podía trabajar después de casada sin el permiso de su marido e incluso para abrir una cuenta en el banco necesitaba la autorización de su marido.

Osho (s.f.) dice en su aparte:

La mujer es capaz de producir vida; el hombre no lo es. En ese aspecto, él es inferior, y esa inferioridad ha jugado un gran papel en el dominio de las mujeres por el hombre. El complejo de inferioridad funciona de esta manera: pretende ser superior para engañarse a sí mismo y para engañar al mundo entero. Por eso, a lo largo de los siglos el hombre ha estado destruyendo la genialidad, el talento, las capacidades de la mujer, para, de esta forma, poder probar que él es superior, ante sí mismo y ante el mundo.

En cualquier punto de vista como se lo quiera ver, el papel de la mujer no ha sido del todo “invisible”. Existen muchos casos donde ellas han sido la protagonista de un cambio en la sociedad de su época. Me gustaría copiar un fragmento de Tello (s.f.)⁵ que dice:

Las mujeres griegas y romanas jamás poseyeron capacidad política, no eran miembros de la polis o de la civitas en sentido pleno. Asimismo su capacidad de obrar estuvo en mayor o menor medida mediatizada por el poder del hombre, sometidas de por vida -con matices- a

⁵ Tello L. Juan C. (s.f.). Sobre la situación de la mujer en la Antigüedad. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. Revista de Aula de Letras. Humanidades y Enseñanza.

la tutela de un varón; Roma, con todo, destacará por entender que la relación hombre-mujer no podía consistir en un mero dominio, explotación o sometimiento.

En tanto que la mujer griega tenía como principal función reproducir biológicamente ciudadanos, siendo los hombres los encargados de educar a los jóvenes; en Roma, el papel de la mujer en la familia y en la sociedad era culturalmente valorado y reconocido: educa a los hijos en los primeros años y le transmite los valores cívicos. La mujer romana no está, como la griega, encerrada en el gineceo, sino que participa plenamente junto con su marido en la vida social de la casa; entra y sale libremente, aparece con su marido en las recepciones y banquetes, comparte con él la autoridad sobre los hijos y sirvientes, aconseja a su marido, asiste a los espectáculos públicos y a las fiestas propias de las mujeres casadas. Esta importante función presuponía que las mujeres gozaran de libertad de movimientos, de acceso a la cultura y de vida social.

La lucha femenina por la igualdad en lo político, social, económico y hasta religioso, proviene de las revoluciones americana y francesa para que se empiece a plantear la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, como lo indica Lerena (2013)⁶, donde ya se veía el principio del fin del machismo. Se supone que con todas las reformas tanto políticas como sociales que se han hecho, debió haber una igualdad entre el hombre y la mujer, pero no ha sido fácil implantar en la práctica esta igualdad de derechos de la democracia formal.

En nuestro siglo XXI, la mujer ha tenido un papel muy importante en la sociedad, pero aún siguen estereotipando dependiendo la cultura en que se encuentren ellas. Es el caso como lo dice Lerena (2013):

Occidente es cristiano, al menos culturalmente, y para la mayoría sigue siendo difícil entender cómo se puede compatibilizar la cultura cristiana con una política y unas leyes sin rastros de teocracia, absolutismo y autoritarismo como base de la sociedad. La Iglesia no es democrática y la mujer sigue teniendo asignado un papel secundario. Han sido los hombres los que han postergado a las mujeres en todas las manifestaciones culturales de la historia, también en las religiones.

⁶ Lerena J. Francisco (2013). La liberación femenina. [Mención].

Como nos hemos podido dar cuenta, no he querido detallar claramente la participación de la mujer en lo político, religioso, económico, más bien, decidí darle esa importancia que hemos tenido en lo social, que es allí donde aún seguimos siendo utilizadas como “modelos de...”. Tampoco quiero hacer discusión alguna sobre el tema de que, “desde lo social se mueven todos los demás ámbitos...”. No es ningún secreto que la mujer ha estado subyugada al hombre por falsos testimonios bíblicos, cómo lo anota Lerena (2013):

En el judaísmo, que será posteriormente la base cultural cristiana, un dios padre sin contrapartida maternal creó a Adán, solitario y hombre. Para que no estuviera sólo decidió proporcionarle finalmente una mujer como compañera y fabricó a Eva de una costilla del hombre para que quedara clara la dependencia de la mujer, “carne de la carne de Adán y sangre de su sangre”. Este es el primer gran contrasentido de la historia porque tanto hombres como mujeres serán en adelante carne de la carne y sangre de la sangre de la madre.

Ante ello afirma,

La Iglesia católica resalta el supuesto celibato de Jesús; y Pablo, de cuyo celibato sí que hay constancia, acepta a la mujer como un mal menor (es peor abrasarse que casarse). En el cristianismo nació el culto a una mujer, a María, pero como ideal ambivalente imposible, virgen y madre. Las cristianas han de elegir una de las dos mitades de ese modelo, o ser vírgenes o madres, ambas cosas en el ámbito diferencial sexual, lo cual convierte su feminidad en algo exclusivo de su personalidad. La religión como tal se basa en un supuesto celibato de su fundador y en un sacerdocio exclusivamente masculino.

La situación de la mujer ha cambiado drásticamente desde que se inició el movimiento de la “liberación femenina”, donde miles de mujeres participaron en una marcha para exigir salario igual que al hombre. Aunque Navas (s.f.)⁷, en su ensayo sobre la liberación femenina, nos dice que dicho movimiento se manifiesta como un proceso confuso y diversificado que aún está en vías de evolución.

Durante las dos guerras mundiales tomó tanta fuerza este movimiento, debido a que la mano de obra femenina de toda clase social empezaron a irrumpir en porcentajes muy altos en el entramado laboral y económico; en menor escala, en las profesiones universitarias y, finalmente, en la política.

⁷ Navas B. Sara (s.f.). Ensayo sobre la liberación femenina.

He de anotar algo anecdótico e inverosímil acerca de todo ese emblemático movimiento, donde las mujeres del mundo exigimos libertad y derechos iguales al de los hombres, sin embargo aún queremos seguir dependiendo del yugo masculino, como lo dice Lerena (2013)⁸:

Son las mujeres, tanto o más que los hombres, quienes no toleran fácilmente la jefatura de una mujer y consideran normal, aunque se hayan independizado individualmente, que las mujeres sigan teniendo una dependencia generalizada de la iniciativa y poder masculinos. Las mujeres que no se consideran como fin en sí mismas sino como parte del fin del hombre suelen ser las más críticas e incomprensivas con las mujeres liberadas, tanto si viven en forma independiente o en pareja de nuevo cuño.

Lo importante en esta monografía, es detallar con certeza, la participación de la mujer para el cambio social en toda la historia de la humanidad, aunque se haya pasado por duras pruebas, aún se sigue dando de qué hablar tanto en lo mujer-mujer como mujer-madre.

1.1 Los estereotipos, la marcada conducta social

El estereotipo en toda la historia de nuestra sociedad ha sido marcado. Se puede notar que desde siempre, en las sociedades se estructuran y construyen su cultura en torno a la diferencia sexual de los individuos que la conforman, la cual determina también el destino de las personas, atribuyéndoles ciertas características y significados a las acciones que unas y otros deberán desempeñar –o se espera que desempeñen–, y que se han construido socialmente. (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007)⁹.

De esta manera, podemos definir estereotipo de género como los modelos o patrones de conducta que definen cómo deben ser, actuar, pensar y sentir los hombres y las mujeres en una sociedad y representan un conjunto de atributos o características que se asignan a mujeres y hombres. (Instituto de Familia y Vida, 2012).¹⁰

⁸ Lerena J. Francisco (2013). La liberación femenina. [Mención].

⁹ Instituto Nacional de las Mujeres. (2007). El impacto de los estereotipos y los roles de género en México.

¹⁰ El artículo fue elaborado por varios autores entre ellos, Gladys Rocío Campo Cáceres, Psicóloga Especialista en Familia, Guillermo Gutiérrez,Ps; Liliana Rincón Neira, Ps. Esp.; entre otros, y hace parte de un proyecto que fue liderado por la Gobernación de Santander y la Universidad Pontificia Bolivariana, denominado Diseño e Implementación de una estrategia de capacitación, comunicación y formación en distribución equitativa de roles de género al interior de la familia en el año 2011

A grandes rasgos, se puede establecer que los estereotipos masculinos son: Estabilidad emocional; Dinamismo; Agresividad; Tendencia al dominio; Objetividad. Racionalidad; Aspecto afectivo poco definido; Valentía; Cualidades y aptitudes intelectuales; Franqueza; Aptitud para las ciencias; Eficacia; Amor al riesgo. Mientras que los estereotipos femeninos son: Inestabilidad emocional; Intuición; Falta de control; Aspecto afectivo muy marcado; Pasividad. Irracionalidad; Frivolidad; Ternura; Sumisión; Miedo; Dependencia; Debilidad; Aptitud para las letras; Aptitudes manuales.¹¹ Con estos comportamientos ya definidos por los agentes socializadores como la familia, la escuela, el lenguaje y los medios de comunicación, a las mujeres se inferiorizan de distintas maneras, como por ejemplo, los videojuegos, que de alguna manera son jugados por un porcentaje alto de hombres, por lo tanto, responden a lo que desde la representación social serían los deseos, las afinidades y las aficiones de los varones, donde su vestimenta no responde a las necesidades del momento, de la historia, del trabajo o de la acción que se realiza en el videojuego, sino a mostrarse “insinuante” o “seductora” hacia los hombres.

¿Cuáles serían las consecuencias que tiene en las relaciones entre hombres y mujeres esta división? La consecuencia más notable es la subvaloración de la mujer y de las actividades que ella realiza, contrariamente se sobrevalorará al hombre y de las actividades que él realiza, en este caso, será el hombre quien manda y la mujer obedece, ocasionando con esto violencia intrafamiliar, relaciones entre hombres y mujeres poco respetuosas, poco solidarias, desigualdades en el trato y en las posibilidades de desarrollo y crecimiento.

Sería oportuno referenciar un párrafo escrito por Restrepo, citado por Calderón (2008)¹².

El cuerpo de Sayonara como significante tiene varios significados en el contexto de La Catunga: sensualidad, sexualidad, violencia, memoria, testimonio, mito, arquetipo y fragmentación; es el cuerpo femenino visto desde el interior de quien la narra y desde el exterior de quien la percibe. Es la mirada que construye una imagen del cuerpo, es decir, la imagen que el deseo quiere proyectar y que a su vez está limitada por los valores sociales impuestos.

¹¹ Tomado de la página de la gobernación de México, sin autor ni fecha:

<http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/contenido/ponencias/mesa2/Estereotipos%20de%20G%C3%A9nero%20Julia%20P%C3%A9rez.pdf>

¹² Calderón Z., Nesly J., (septiembre, 2008). [Trabajo de grado]. Cuerpo y memoria en La Novia Oscura de Laura Restrepo. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Sociales.

Se impregna entonces, que el valor como ser humano para una mujer, poco existe a nivel social, lo que más importa es qué tanto ella puede expresar con su cuerpo, qué tan valioso es su cuerpo, qué tanto ella puede cuidarlo para presentarlo ante esta sociedad. Calderón (2008),

En esta relación continua, el cuerpo, en sus múltiples interpretaciones, está determinado por diversos enfoques: eternidad y corruptibilidad, religión y Estado, orden y caos, hombre y mujer, centro y periferia, deseo y capitalismo, cuerpo social y sujeto, entre otros. Además, desde una posición filosófica, el cuerpo es transformación –cuerpo y alma- conocimiento y corazón (espíritu) y órganos sexuales (materia), arriba y abajo; por lo tanto, el cuerpo simboliza la existencia del ser humano atrapado dentro de un dinamismo entre lo que se es y lo que se desea ser, teniendo en cuenta que instaurado en una sociedad, está determina la dualidad existente. (pág. 1)

Aún en este siglo, se sigue viendo la diferencia de género, diferencias sociales y laborales de la mujer, los estereotipos fijados por la sociedad. La mujer sigue siendo identificada por su cuerpo, sus relaciones, su belleza y destacan aquellas que posean estas cualidades, aunque carezcan de poca formación y de poca inteligencia o agudeza para determinada labor.

Hay un punto en que no debemos olvidar. Durante muchos años, por no decir siglos, la mujer ha estado a un lado, no ha sido nombrada, ni reconocida. Pero esto cambió desde la primera y segunda guerra mundial, cuando los hombres iban a las trincheras, las mujeres eran quienes tomaban el puesto del hombre en las empresas, porque la producción empresarial no podía detenerse. Aquí se abrió un antes y un después de la participación social de la mujer, como lo dijeron Monferrer et al (2013), La Gran Guerra supuso para el género femenino la salida del espacio doméstico para ocupar aquellos puestos de trabajo que habían sido abandonados por los hombres tras marchar a las trincheras. (pág. 171).

CAPÍTULO II.

EL SENTIR DE MI CUERPO: MUJER – RESILIENTE

Caliptra, o mejor... ¿Por qué Caliptra? En los vegetales es el conjunto formado por las raíces, el tallo y las hojas que constituyen el aparato vegetativo de las plantas y dentro de las raíces existen cuatro partes que son: una raíz principal; una serie de raíces secundarias; la Caliptra y los pelos absorbentes. (Definición ABC)

La Caliptra para toda planta es el que protege las raíces, dicha protección es lo que permite que pueda desarrollarse por el interior del suelo que también posee unas células específicas, las llamadas células parenquimáticas, las cuales permiten la fotosíntesis y el almacenamiento de sustancias de reserva de la planta. (Definición ABC)

Por lo tanto, la Caliptra también conocida como cofia, actúa como elemento protector, de tal forma que su estructura funciona como una barrera para que las células meristemáticas permitan el desarrollo de la raíz en el suelo. La Caliptra produce una sustancia que facilita la viscosidad de la planta, el mucílago (esta sustancia sirve como contrapeso a la fuerza de la gravedad). (Definición ABC).

Como madre, es natural para mí, el proteger a mi hijo, ser como esa Caliptra donde abarque protección, sintiendo esa conexión entre este medio cambiante, mi hijo para ser protegido y el alimento que genera mis senos ideal para él, construyendo así, una interrelación, tal como lo dijo Molina (2006), su interpretación y repercusión en la experiencia individual es muy significativa, siendo por largo tiempo tal vez la investidura más poderosa para la autodefinition y autoevaluación de cada mujer, aún de aquellas que no son madres.

El dar pecho fue la etapa donde mi ser como mujer-madre exploró un sentimiento más que sublime y poderoso, por sentir esa emoción de conexión entre mi hijo y yo, ese sentimiento fuerte podría deberse que en mis años de niña, aquella etapa no vivida, debido al problema de orden social con los paramilitares y las guerrillas; siendo mi madre la que enfrentó esa ardua lucha para protegernos a mí y a mis hermanos, donde debíamos de dejar nuestro hogar para resguardarnos de los peligros de ese entonces, yéndonos a varios lugares. Perdiendo así nuestra identidad que nos caracterizaba como familia unida y trabajadora.

Alguna vez, vi asesinar a tres personas, una de ellas era una madre quien tenía el biberón de su hijo en su mano, suplicando que no la mataran porque su hijo iba a quedar solo, y sin escatimar nada, a todos los asesinaron. Ese suceso me marcó de por vida, ya que a medida que yo iba creciendo, me daba cuenta de lo que estaba pasando en lo social, llenándome de un sentimiento protector tan natural por ser mujer, eso sí invadido de miedo, zozobra, incertidumbre. Ahora, sin importar las circunstancias a que la llevaron a tales actos, aquel hijo jamás sabrá por qué su mamá lo dejó abandonado.

2.1 La Esencia

No hay duda de que la mujer ha sido reconocida por su bondad, carisma y amor hacia quien le rodea en especial hacia los seres amados y queridos; aquella mujer amorosa es quien ha tenido que adaptarse a los diferentes cambios psicosociales y culturales enfrentándose a todo tipo de situaciones y circunstancias con el pasar del tiempo. El cuerpo que contiene emociones y sentimientos positivos o negativos es el mayor receptor de toda información generada por nuestro consiente inconsciente; la reacción a ellos son nuestras emociones; tristeza o alegrías o sencillamente omitimos alguna emoción la reprimimos; el resultado de esa represión puede ser fructífero o peligroso.

Los temores y miedos engendrados en la mujer por un patriarcado poderoso ha conllevado a la sumisión y pasividad de la misma; el cuerpo, mente y ser de la mujer se han visto desde hace millones de años emancipados y perpetrados por el machismo; logrando que el sentir y esa esencia que resalta a la mujer se pierda o se refunda en lo más profundo de sí para resguardarse de aquello que la pueda herir. En el siglo XXI hay una gran libertad en algunos países de expresión y liberación femenina; movimientos feministas con una causa en común el respeto de sus derechos como mujeres, madres, esposas y trabajadoras. Esto ha sido un impulsor hacia una mujer independiente sentimental como materialmente y no ven necesario concebir su felicidad junto a un hombre.

Tejo (2009) cita a Douglas (s.f.), aclarando que la significación real del ser humano está profundamente determinada social y culturalmente. Para él, la concepción que tenemos del cuerpo responde a una cadena de manipulaciones históricas y a las lógicas variaciones que se originan a partir de los diversos contextos culturales. Todo ello ejerce una intensa influencia que transforma nuestra propia apariencia física y modela nuestro comportamiento social. (pág. 98).

Se estará perdiendo la esencia de mujer amorosa y bondadosa, no hablo de la ama de casa sino del ser, de lo que florece sin ser mezquina; hay tanto en una mujer, ese instinto maternal y de protección lo tenemos por naturaleza, apacibles, amables, bonitas, simpáticas, inteligentes, astutas, por supuesto fuertes física cuando se pare a un hijo y psicológicamente para enfrentar circunstancias difíciles. Haré un paréntesis y hablaré de algo que me conmueve hasta ahora:

El 1 de Abril de 2017 sábado de madrugada; en la ciudad de Mocoa-Putumayo ocurre una avalancha a causa del desbordamiento de dos ríos que atravesaban la ciudad; más de mil muertos, entre los cuales fallecieron amigos sin escatimar edad, aunque mi familia no viven en aquella ciudad; por supuesto pensé en mi familia; y en quienes perdieron seres queridos. Cómo sobreponerse a un desastre de tal magnitud lo material se recupera ¿y los seres a quien amas? algunos tuvieron el consuelo de encontrar los cuerpos otros no; el duelo y la impotencia de no poder hacer nada ante la furia de la naturaleza queda impregnada en la mirada pero ante toda adversidad es más fuerte el poder de lucha para levantarse nuevamente y continuar forjando un nuevo inicio. Era sencillamente petrificante, me conmovía el desespero de quienes buscaban a los suyos, el vacío, el dolor la pérdida, la ausencia, el silencio; conmovía mis entrañas, soy hija, soy madre, soy hermana como no conmoverme si los míos también estuvieron en peligro; las calles tenían el penetrante olor a muerte era la desolación y la muerte la protagonista en aquel lugar.

La esencia y lo espiritual forjan un camino hacia aquello que no podemos ver en nosotras mismas; todo aquello que envuelve a la mujer es un enigma indescifrable y ante la mirada de ellos nos vuelve únicas e incomprensibles, aunque es curioso el hecho de que sean los hombres quienes escriban al respecto y deseen descubrir todo en ellas, desde lo físico, psíquico y su ser, tal como lo manifiesta el Dr Hans:

El hombre intelectual conoce el carácter femenino más objetivamente que la mujer misma. Subsiste siempre la metamorfosis propia en la búsqueda del conocimiento en la tarea más central de buscar el amor, una tarea de realizar integridad encaminada hacia sí mismo, núcleo primigenio espiritual y elemento esencial de la existencia. Psicología profunda de la mujer. (pág. 5)

2.2 La interpretación como mujer en Caliptra

Caliptra, la protectora, la que alimenta, la que abastece, la que da vida a un ser, así lo dice Montoya (2012): El instinto maternal es una condición especial con la cual la naturaleza ha privilegiado a la mujer.

Con toda la historia de la mujer, con todo el sufrimiento por no ser valorada como tal, por creer que ellas son el lado malo del hombre, por soportar las grandes injusticias físicas, psicológicas y verbales, por llevar la pesada cruz en nuestras espaldas de ese estigma por haber nacido mujeres, por todo eso, me siento subvalorada, desprotegida, subyugada.

Escudero (2007), dice que las representaciones del cuerpo ocupan un lugar destacado en el mundo de las artes visuales, de manera que se convierten en una plataforma de inscripción y protesta que da cabida a las más diversas manifestaciones. Siendo así, en esta propuesta plástica me llevan a un plano donde tomo el cuerpo como medio para expresarme.

Desde niña me han hecho ver la diferencia de género y sus respectivos roles ya marcados, donde la feminidad es esencial, pero lastimosamente la feminidad en la cultura que conocemos no se vive como algo propio, sino impuesto: es una máscara (Sánchez, 2012)¹³.

Esto me lleva a pensar que como mujer debo, por todos los medios, demostrar mi feminidad, de lo contrario estaría pecando de ser hombre, demostrar aquellos atributos asociados al rol tradicional de la mujer, como ser comprensiva, delicada, suave, mostrando afecto, educada, entre algunas otras.

En distintas perspectivas se asocian diferentes atributos a la naturaleza femenina como la gentileza, la pulcritud, la delicadeza, el refinamiento, la compasión, la dulzura, la tolerancia y la sumisión. Dichos comportamientos son frecuentemente considerados como atributos de la feminidad.

No sólo sé es cuerpo, no sólo sé es un objeto a utilizar, no actuar dependiendo a los estereotipos impuestos, se debe ser algo más que ello, se tiene algo trascendental, el cerebro, el ser, ese ser consiste sólo de conciencia, es un testigo, alerta. Es pura conciencia.

Es inevitable no mencionar a Frida Kahlo; nos da a conocer por medio de su obra autobiográfica aquella desigualdad que tienen las mujeres en un mundo falocéntrico y patriarcal; a través de su

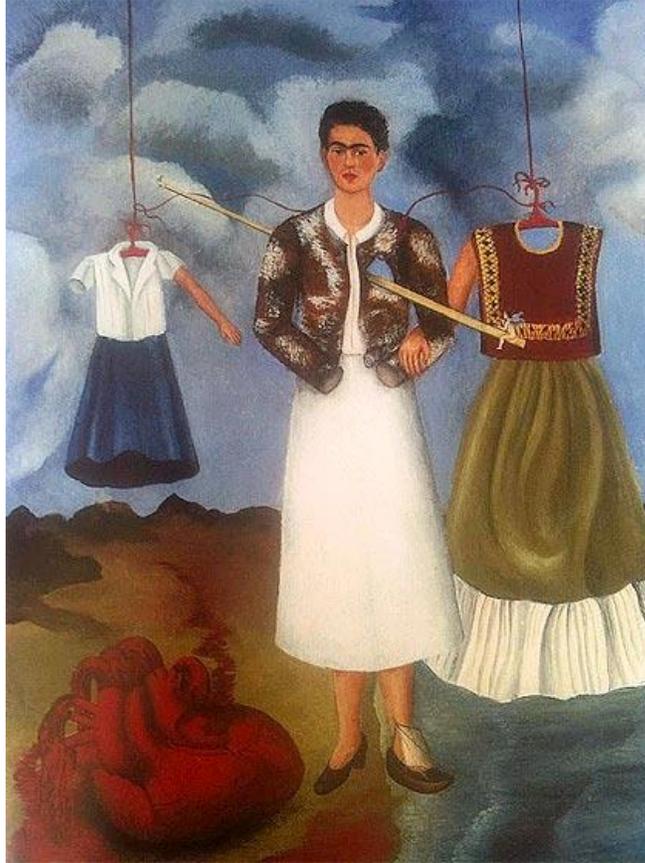
¹³ Conferencia pronunciada el 30 de noviembre de 2012 en el marco de las Jornadas de Filosofía de la Ciudad de Coín (Málaga), dedicadas a "Filosofía en femenino", y organizadas por la Asociación PROCURE de esta misma localidad

pintura expresa todo ese sentimiento que ahonda en ella, la tragedia del accidente y la enfermedad a raíz del mismo, amores y desamores, incorporando lo popular hasta el aborto que le obligaron a cometer por la condición en que se encontraba; ese cuerpo inconstante de materia pero constante de dolor; Ballester (2012): confirma aquella concepción del cuerpo en la mujer artista *“La mujer artista tiene necesidad de mostrar su dolor, su lamento, sus inquietudes, haciéndolo por medio de su cuerpo, o bien, a través de él. Su cuerpo es el lienzo donde pinta su sufrimiento, su angustia, su tormento. Se expresa a través de él de manera extrema, en su mayoría, para mostrar y para sacar sus propios monstruos internos que tanto le torturan, además de sus denuncias, demandas y necesidades.”* Pag.232 (El cuerpo abierto: Representaciones extremas de la mujer en el arte contemporáneo; Somonte, Ediciones Trea, S.L 2012)

Henry ford hospital (1932)

Metal – Pintura al aceite

El corazón (1937)

Ole sobre metal

Frida Kahlo ha sido una de las artistas que más ha reflejado en su obra aquellos detalles íntimos de su vida simbólicamente. Ha mostrado aquel cuerpo que sufre en su enfermedad a raíz del accidente y ha mostrado a esa mujer que sufre emocional y sentimentalmente.

La mujer, debería buscar en su alma ese potencial y desarrollarlo, cuando despierte tendría gran fuerza.

Osho (s.f.), habla de que para las mujeres, ya es una necesidad revelarse, como lo dice él:

Observa con serenidad todo lo que es natural, y rebélate contra todo sufrimiento impuesto por cualquiera. Sea hombre o mujer, sea tu padre o tu madre, sea el sacerdote o el profesor, sea el gobierno o la sociedad, ¡rebélate!

A no ser que tengas un espíritu rebelde, no estás vivo en el verdadero sentido de la palabra.

CAPÍTULO III.

ENTRE VENUS Y MADONNAS

La mujer ha sido venerada, amada, respetada pero también ha sufrido el menosprecio y la discriminación, de un contexto socio-cultural dominado por la figura masculina. En la prehistoria las mujeres eran consideradas diosas de la fertilidad, llegando a convertirse en líderes políticos como en Egipto, en la cultura greco romana fueron consideradas un canon de belleza y representación en el arte, pese a toda su imagen siempre se vio subordinada.

Durante la formación en la academia me interesé en el cuerpo y el cual ha sido mi material fundamental para realizar mi obra; mi interés se centraba en lo efímero y en los cambios transitorios del mismo, lo efímero del sentir y de lo corpóreo; cuando soy madre, cambia un poco la mirada hacia mi cuerpo, soy gestora de vida; el cambio abrupto del cuerpo, las sensaciones y emociones que producía en mí como mujer se centraron mucho más en la búsqueda de mis propuestas plásticas. La Madonna se convirtió en un referente importante en el proceso de creación de mis propuestas, aunque realmente cautivaba mi atención la expresión maternal de las madonas; la mirada, los gestos, sus manos, su sonrisa; me centraba también en la composición lumínica de ellas con sus niños. Aunque son realizadas en diferentes periodos y fechas, Leonardo Da Vinci perteneciente al renacimiento italiano y Caravaggio al barroco; cautivaron mi gusto hacia la expresividad y su iluminación tenue algo cálida. En especial Caravaggio, por sus contrastes de luz acentuados y el claro oscuro que infunden algo de misterio y drama, resaltando la importancia de sus personajes creados en sus obras.

Madonna Benois
Leonardo da Vinci
Pintura al aceite 1478
Dim: alto 48cm-
ancho 31cm

Madonna con el niño y Santa Ana
Caravaggio
Pintura al aceite 1605

Después, de ciertas circunstancias que sucedieron con mi hijo como el desprendimiento físico, se viene una nueva etapa; la venus, una figura femenina, delicada, sensual; mi interés se centra en la feminidad de esa mujer, porque inicio a un auto reconocimiento de mi cuerpo y del yo como mujer después de lactar a mi hijo; sin duda ha sido un proceso algo complejo; aceptar mi cuerpo con sus cambios después del periodo de gestación y lactancia, forma parte de mis procesos de creación. Las muchas representaciones de Venus son importantes aunque realizadas en diferentes épocas, lo curioso era que cada pintor no retrataba en si a una mujer real, sino una imagen ya concebida en sus mentes, lo que fluctuaba esa realidad.

Nacimiento de Venus
Sandro Botticelli - 1485
Pintura al temple
Dim: alto 1,72cm – ancho 2,78cm

Venus del espejo
Diego Velázquez 1647
Óleo sobre lienzo
Dim: 1.22 com x 1.77cm

La venus del espejo ha sido una de las obras con las que he podido realizar una conexión con el yo mujer; porque esto conlleva a una observación más íntima de mi cuerpo y la aceptación del mismo; ante esto me remito al texto de la Dra. Sánchez (2012): Efectivamente, la Venus del Espejo de Diego Velázquez no es una mujer, sino una representación de una mujer. Entre el signo o imagen representada y su acepción como mujer existe todo un entramado sociocultural que ha variado con el paso del tiempo y que ha condicionado todos los elementos de la comunicación que en él intervienen. (Pág. 4)

El cabello no es un adorno del cuerpo, en diversas tradiciones el cabello ha desempeñado un rol protagónico dentro de la identidad etérea y los recursos energéticos de una persona, Ferrant (2013), lo dice: “Estoy convencida de que el cabello juega un papel trascendental en la vida de uno, en el espejo que uno proyecta, en la realidad que uno percibe de sí mismo. Sé que es el mejor reflejo de mis estados anímicos y de los cuidados que me doy”.

Ferrant (20013), nos dice que desde una perspectiva yoguica el cabello puede ayudar a aumentar tu energía Kundalini, lo cual a su vez aumenta tu vitalidad, tu intuición y tu tranquilidad. Nos hace referencia a Yogi Bhajan, quien explica que al cortarse el cabello, se pierde esa energía que se necesita y ese alimento extra, por lo tanto, nuestro cuerpo compensa esa pérdida produciendo nutrientes para que vuelva a crecer el cabello faltante, cada cabello es una antena que recibe y canaliza la energía a los lóbulos frontales.

Aunque hemos evolucionado, no hemos perdido el cabello de todo el cuerpo, puesto que aún tenemos mucho pelo en la cabeza y pelo en todo el cuerpo pero en mucha menos cantidad y abundancia que nuestros antepasados, el cabello cumple una gran función ya que mantiene la temperatura ideal que nuestro cerebro necesita, también sirve de protección contra los rayos UV del sol.

Encontré un blog que me pareció interesante: Lunandina (2013), donde nos dice que el cabello es la manifestación física de nuestros pensamientos y una extensión de nosotros mismos. Que para los pueblos indígenas les brinda la dirección a lo largo de sus vidas; cada uno de sus cabellos les representa a ellos mismos, puntos de conexión fuertes tanto del cuerpo como del espíritu según los pueblos indígenas.

Los hechiceros o brujas que emplean el cabello de una persona para causarle daño, aunque no es el cabello en sí lo que usan para ese propósito sino las emociones que lleva dentro.

Lunandina (2013), comenta también que el cabello tiene su propio lenguaje y carácter y la forma en que sea peinado es sumamente importante para quién lo porte: La raya en medio representa la alineación del pensamiento, la trenza la unidad del pensamiento con el corazón, el cabello suelto significa seguridad y el cabello recogido convicción. La forma en que uno lleve el cabello repercutirá directamente sobre nuestro estado de ánimo.

Los peinados eran como las estaciones; cambiaban en ocasiones públicas, privadas y ceremoniales. El cabello representaba los pensamientos y el estado espiritual del individuo; mostrando los vínculos y la unidad espiritual de su familia y definiendo la armonía cultural y el alineamiento espiritual de su comunidad. Las mujeres indígenas de los pueblos nativos del norte del continente usaban como peine uno de los huesos de la cola del puerco espín colocándolo sobre un mango de madera y sujetándolo con pequeñas tiras de piel trenzadas. Ellas creían que al peinarse el cabello todos los días le daban fluidez a sus emociones y pensamientos.

Un aspecto muy importante es saber lo perjudicial del corte de cabello y la depilación, ya que esto acarrea un terrible daño al equilibrio vibratorio del organismo y esto deja expuesto al cuerpo a una constante intoxicación energética y de sustancias del ambiente, ya que el cabello y el bello absorben sustancias de su entorno.

Estos receptores o antenas llamadas cabellos y bello poseen en la punta un sistema de micro capas llamadas KAPHER UR que son las encargadas de filtrar la sustancias que hay en el ambiente para que estas no tengan libre ingreso al organismo si no que solo ingresen aquellas que tiene un beneficio para el cabello y el organismo, también es un filtro de energía ya que en el ambiente pululan las vibraciones unas favorables y otras desfavorables, este sistema de micro capas decodifican la vibración y la receptan en una forma armónica y regulada, es muy sencillo comprobar estos dos aspectos si observamos un cabello puesto en agua la mitad y el resto fuera del recipiente, veremos una punta de agua en el extremo del cabello que quedo fuera del recipiente después de algunas horas, si tomamos un cable de electricidad delgado y uno grueso veremos que el flujo eléctrico es diferente según el calibre, el cabello o el bello que resguarda el KAPHER UR tiene la forma de poder regular la captación de las vibraciones del entorno y esto le ayuda a dar buen provecho a la salud que nos ofrenda la Naturaleza de momento en momento. (joven taoísta, s.f.).

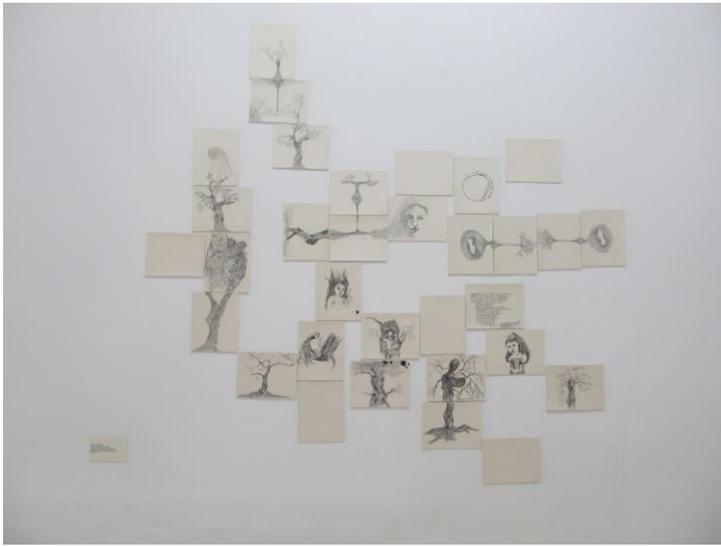
Así veremos que un ser con su cabello y bello cuidado es alguien mucho más intuitivo y propenso a una vida espiritual, ya que la sensibilidad con su entorno le permite percibir con mejor claridad las circunstancias, llegando a ser mucho más comprensivo, clave fundamental en el desarrollo moral y social de un ser humano, por eso observamos que la mujer es mucho más intuitiva y sensible que el hombre en muchos casos. (Joven taoísta, s.f.).

Como hemos visto, el cabello es la extensión del sistema nervioso que nos ayuda a encontrarnos con esa energía subliminal y poderosa, que cada persona posee, pero de alguna manera, la sensibilidad de las mujeres es mayor, ese cabello que nos mantiene unidos directamente con el ambiente. Mi cuerpo se convierte en ese material indispensable para representar aquella mujer y sus estados emocionales y corporales, sin ocultar mi desnudez siendo el cabello también protagonista de cada una de mis obras.

“El cuerpo material y cuerpo espiritual se fundieron entonces en un todo y dieron sentido a un periplo que inicia con el nacimiento y se consume con la muerte. Por todo ello, no se debiera interpretar lo físico como un objeto impermeable, sino como una entidad inseparable de la esencia del ser humano, un contenedor que simultáneamente es continente y contenido” (Tejo, 2009:91).

3.1 Antecedentes de la obra:

Durante el proceso de formación académica ha estado presente el cuerpo como principal elemento dentro de mi propuesta de carácter íntimo autorreferencial; los estados transitorios del cuerpo fue mi punto de partida para desarrollar esta propuesta y lograr llevarla a un nivel mucho más elaborado técnica y conceptualmente. En un inicio lo aborde desde el dibujo, tomando como concepto la memoria pero en medio ella va surgiendo inquietudes del sentir y justo en aquel entonces es donde comienza mi sentir como madre. Atraves donde inicie en la búsqueda del concepto mejor estructurado y la técnica del medio; hasta llegar a la fotografía.

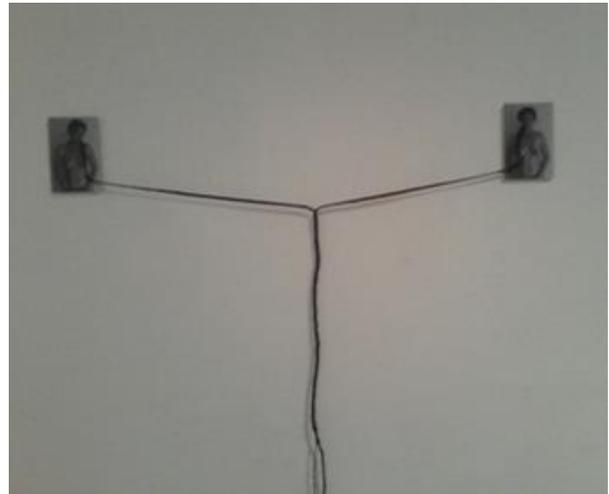
Inicios de Caliptra - Dibujo sobre papel en tinta china / 2011

La fotografía ha sido el medio con el que me he sentido a gusto para presentar mi trabajo, a esto le sumo la intervención con cabello natural a la imagen formando cierta dinámica entre el elemento orgánico y la imagen, en aquel instante mi interés se remite a ocultar el cuerpo, utilizar el cabello como vestido, ocultar aquel cambio después de haber dado vida a un nuevo ser, la memoria, feminidad, maternidad y la extensión del mismo cuerpo se ha convertido para mí en un símbolo a través de este elemento “el cabello”.

Fotografía instalación. Dim.10X15/Dim.20x35 /soporte en vidrio 2013 – 2014

El cabello ha sido ese conector que logra dar a la imagen un sentido más íntimo haciendo sentir plena identificación a la mujer con su instinto de lo maternal. Uno de los motivos del nombre de la obra Caliptra se debe a arraigos fuertes de conexión como ser humano, mujer y gestora de vida son raíces profundas que nos unen, físicas como psicológicas

Fotografía instalación Dim 20 x30/9x10 / Soporte en vidrio 2013 - 2014

Siempre ha estado presente esa imagen que cuestiona ese cuerpo de mujer, madre en su completa naturalidad, Después de haber tocado un tema muy maternal paso a uno siguiendo cambios de mi cuerpo y psicológico al de pensar en esa mujer, y es donde llega al punto de la inseguridad de esa mujer, que no le gusta mostrar su cuerpo pero que al final lo utiliza como medio de representación.

Entonces, cuando me siento observado por el objetivo, todo cambia: me constituyo en el acto de <<posar>>, me fabrico instantáneamente otro cuerpo me transformo por adelantado en imagen: Dicha transformación es activa, siento que la fotografía crea mi cuerpo o lo mortifica según su capricho.

R. Barthes

Título: Caliptra

Técnica: sublimación sobre velo

Dimensiones: variadas

Año: 2017

3.2 Fotografía, instalación y Espacio:

“Lo que la Fotografía reproduce al infinito únicamente ha tenido lugar una sola vez: la Fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente. En ella el acontecimiento no se sobrepasa jamás para acceder a otra cosa: la fotografía remite siempre el corpus que necesito al cuerpo que veo, es el particular absoluto, la contingencia soberana, mate y elemental, el *Tal* (tal foto, y no la Foto), en resumidas cuentas, la *Tuche*, la Ocasión, el Encuentro, lo Real en su expresión infatigable.” Roland Barthes

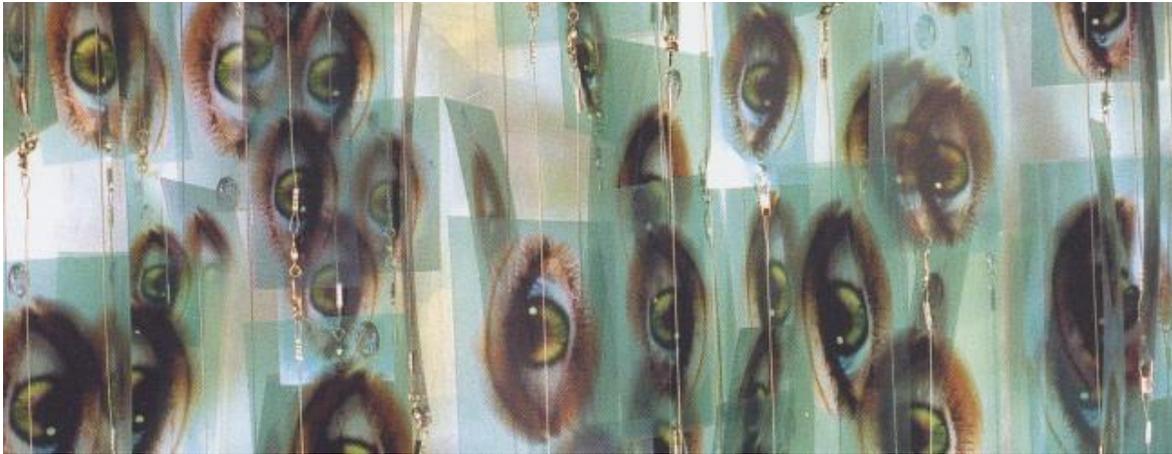
La fotografía ha sido el medio formal para realizar mi obra; la búsqueda de retratar ese cuerpo en su completa naturalidad me llevó a tomar como medio de representación la fotografía; es un instante congelado, un estado develado del ser. La fotografía ha sido un medio provechoso desde el Siglo XIX; la necesidad de retratar lo cotidiano y los grandes cambios políticos sociales y culturales ha permitido que al transcurrir del tiempo este sea un elemento importante en los cambios y transformaciones del mundo; convirtiéndose en la gran memoria de nuestros tiempos. Rocha (2016), dice que desde su inicio en el año 1839, con la divulgación mundial del primer procedimiento fotográfico: el daguerrotipo. Han existido dos visiones de la fotografía: Por un lado, la destreza técnica y por el otro, la capacidad de crear una imagen que nos brinde una perspectiva diferente del mundo. Cuando ambas se unen, estamos creando una obra gráfica artística. La fotografía artística además de su propuesta estética, nos plantea una serie de preguntas existenciales. Si no lo consigue, sólo será una imagen más, que será únicamente vista y olvidada. El desarrollo y divulgación actual de la fotografía, ha creado una sociedad acostumbrada a ver, pero no a observar y analizar las imágenes que están a nuestro alrededor.

Durante el desarrollo de mi propuesta plástica; decidí salir un poco de lo tradicional en la fotografía, es mi cuerpo pero reflexioné mucho en el soporte y la técnica con la que trabajaría; a ello sumo la intervención de la imagen, no es de mi interés un soporte rígido sino un soporte que pueda ser provechoso tanto para la imagen como para la intervención de la imagen con el cabello. En un todo; imagen, soporte e intervención.

Todos esos cambios físicos por los que atraviesa el cuerpo como psicológicos son cambios naturales que no se pueden esquivar, para ello una de mis referentes artísticas Paloma Navares que trabaja desde las cuestiones físicas y espirituales de la condición humana, Indagando en una

temática social, profundiza en el mundo de la mujer, sus ritos, costumbres y tradiciones. Esta artista lleva sus experiencias individuales más profundas a un estado de materialización en que hace reflexionar y activar sensaciones en el espectador.

Esta obra en especial a raíz de la pérdida de su vista por la que atraviesa inicia ese proceso de creación plástica a partir de esa pérdida a utilizar otros sentidos para su trabajo audiovisual.

Del alma herida 1995/ instalación / fotografía impresión sobre acetato

Unidad 0 / fotografía 120 x100 cm
Cibatrans en caja de luz extra plana
2001

Unidad 1/fotografía 120 x 100 cm
cibatrans en caja de luz extra plana
2001

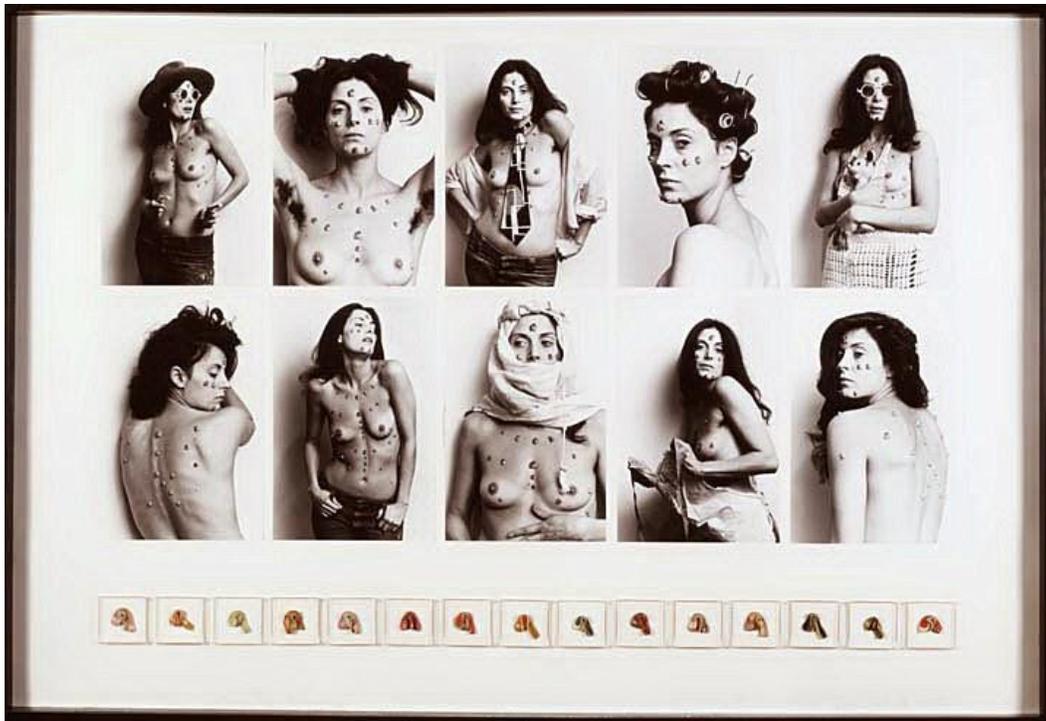
Esta artista interdisciplinaria ha logrado tocar cada tema respecto a las mujeres es su estado más allá de lo físico, es creadora de un nuevo lenguaje plástico propio caracterizado por el uso de nuevas tecnologías, la utilización del espacio, la luz y la integración de diversas técnicas.

Paloma Navares ha sido un referente que me ha encaminado a no tener limitación en cuanto a técnica, temas y se ha ganado mi interés, porque ha sido una artista que en cada momento de su producción está pensando en cómo llegar a materializar aquellas intimidades del ser de la mujer, contando experiencias de su vida; las ambientaciones de espacios creación de imagen y medios tecnológicos que utiliza hace su obra aún más sólida, creando un concepto estético que conlleva a un reflexión del mundo íntimo con aquella sutileza y delicadeza con la que detalla e interviene cada objeto permitiendo generar en el espectador esa cercanía al contenido de la obra.

“El cuerpo ya no es un obstáculo que separa al pensamiento de sí mismo”. Esta afirmación de Deleuze reinstala al cuerpo en el dominio del pensamiento, su capacidad de metamorfosis y de vértigos nos fuerza a interrogar su régimen de signos y valores en el terreno estético-artístico como en el médico-antropológico.” (Adolfo Vázquez Rocca)

Hanna Wilke es un referente desde los inicios de mi propuesta esta artista quien ha sido la pionera de la aproximación feminista al arte desde los años sesenta; en su obra autobiográfica toma su propio cuerpo, y por extensión su propia vida, se convirtió en el elemento clave que permitió a Hanna abordar asuntos de carácter universal (algunos de ellos de enorme actualidad hoy en día) a lo largo de toda su trayectoria: la defensa de la diversidad cultural, religiosa o étnica, la denuncia tanto de la opresión de la mujer como del fanatismo feminista, la dignidad de la vida humana, el dolor, la enfermedad o la muerte.

Wilke que a pesar de sus diversas técnicas de mostrar su obra en sus últimos momentos de su enfermedad lleva un registro fotográfico como testigo de ese deterioro del cuerpo y efemiridad de la vida y del tiempo. Ver esa transformación física a causa de la enfermedad resulta ser algo duro, frío y directa la manera como esta artista nos lo enseña.

S.O.S. estratificación de objetos series, 1974-82

Intra venus serie #4, julio 26 y febrero 10 de 1992

En esta propuesta plástica más, que el concebir una imagen es explorar el material. Mi trabajo es de procesos, la búsqueda de relación entre la imagen y el material, ha sido un reto teniendo en cuenta que desde mi formación, mi intención ha sido esa exploración del material. Esto es algo que está en creación constante de sumar y quitar elementos. Caliptra es el inicio donde más que un proyecto académico es el primer paso a una búsqueda de investigación plástica formal.

Hablaré un poco respecto a la técnica.

Después de trabajar en papel fotográfico, tomo la decisión de buscar otro medio y soporte para alimentar mi proceso; ¿por qué escojo este material, la tela? Soy consciente que puede ser algo muy industrial y ligada al consumismo, que puede dar fuerza o quitarle pero el proceso que llevo es de una continua búsqueda.

La madurez en todo aspecto se ve con la experiencia en el oficio y en la manera de cómo nos enfrentamos a la sociedad consumista; estamos en esa era; donde el cuerpo lo han convertido en ello, acogiendo los sentimientos hasta manejar la mente. Somos una sociedad ligada al consumo tecnológico e industrial.

Parto en primer lugar desde la fotografía, en segundo lugar, la técnica realizada es sublimado que consiste en imprimir la imagen en papel para colocarla luego sobre la tela y sobre ella se coloca una lámina caliente (calandra), la cual hace la transferencia de papel a tela; esto es un proceso el cual la maleabilidad de la tela permite trabajar sobre ella, acto que en papel fotográfico resultaba chocante la incorporación de otro elemento. Como artista es mi interés disponer de los medios de creación que hoy se encuentran a nuestro alcance para crear obra.

Mi obra muestra a la mujer madre y su sentir, denotando la importancia simbólica que tiene un elemento como es el cabello desde esa perspectiva que revela lo femenino, trasladado a ese mundo de consumo, dejando a un lado el verdadero significado.

La tela se convierte in-conscientemente en ese cuerpo metafórico, vulnerable, maleable, frágil, expuesto a... Otro factor importante que se aprecia en la obra en su medio y su soporte son: la instalación y la iluminación que se disponga sobre ella; cada decisión que tome al respecto debe ser en relación a aquellos elementos. Por ultimo aunque la historia ha quedado retratada por los artistas, he reflexionado un poco sobre el aporte del artista a su contexto social y realmente el artista no cambiará al mundo con su obras o sus temáticas planteadas en ellas, el artista evoca, invita a reflexionar, a pensar a sentir; cada sentir es individual y único; simplemente se hace una denuncia una crítica un reproche a lo que vemos como un mal manejo del sistema Político-social-cultural; proclamado desde los medios masivos de comunicación. Por eso se habla y se recrea de lo que no quieren ellos que veamos, oigamos y sintamos en lo cotidiano, aquella bofetada que debemos ocultarlo y no sentirlo, padeciendo de esa moral religiosa condicionada.

Ponemos el arte como manifiesto de un cambio en todo aspecto desde lo antropológico hasta tecnológico; como cambios de nuestro ser, de lo que nos gusta o disgusta en nosotros; por eso se dice que el acto del artista es un diario donde en sus páginas se transmite lo más íntimo, que se escribe cada día con lo voluble del hacer y del pensamiento del momento.

SUSTENTACIÓN

CALIPTRA

(Caliptra: Cubierta membranosa que en forma de dedal, protege la punta de la raíz de una planta)

“La mujer artista tiene necesidad de mostrar su dolor, su lamento, sus inquietudes, haciendolo por medio de su cuerpo, o bien a través de él. Su cuerpo es el lienzo donde pinta su sufrimiento, su angustia, su tormento.”

BALLESTER

Título: Caliptra

Técnica: sublimación sobre velo

Dimensiones: variadas

Año: 2017

Título: Caliptra

Técnica: sublimación sobre velo

Dimensiones: variadas

Año: 2017

Título: Caliptra

Técnica: sublimación sobre velo

Dimensiones: variadas

Año: 2017

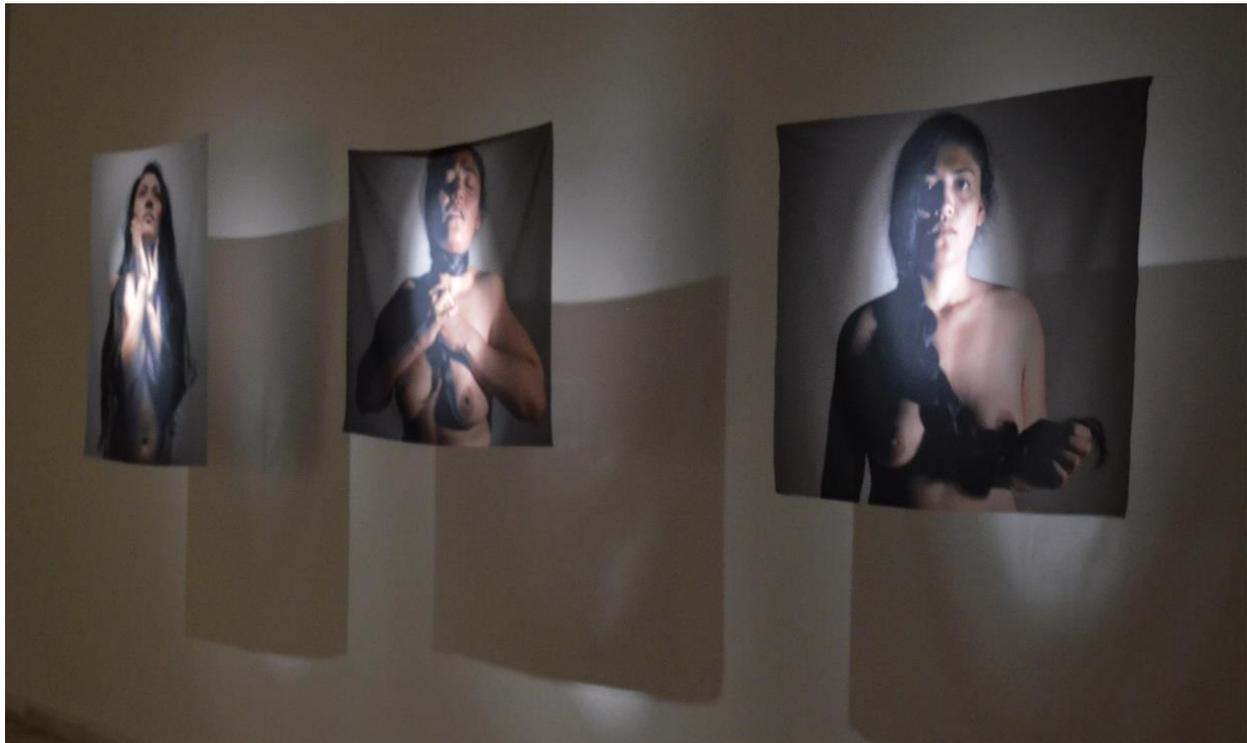

Título: Caliptra

Técnica: sublimación sobre velo

Dimensiones: variadas

Año: 2017

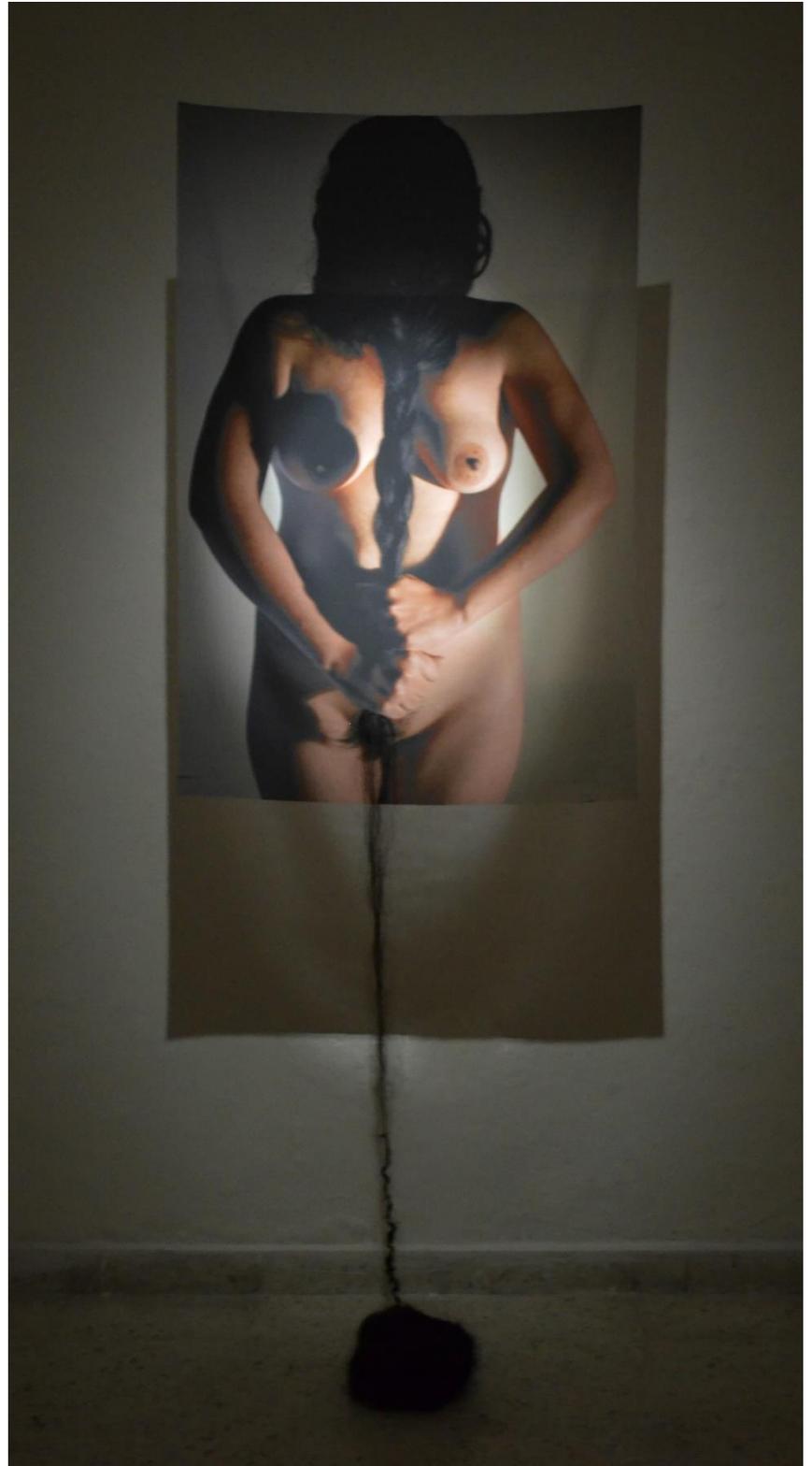

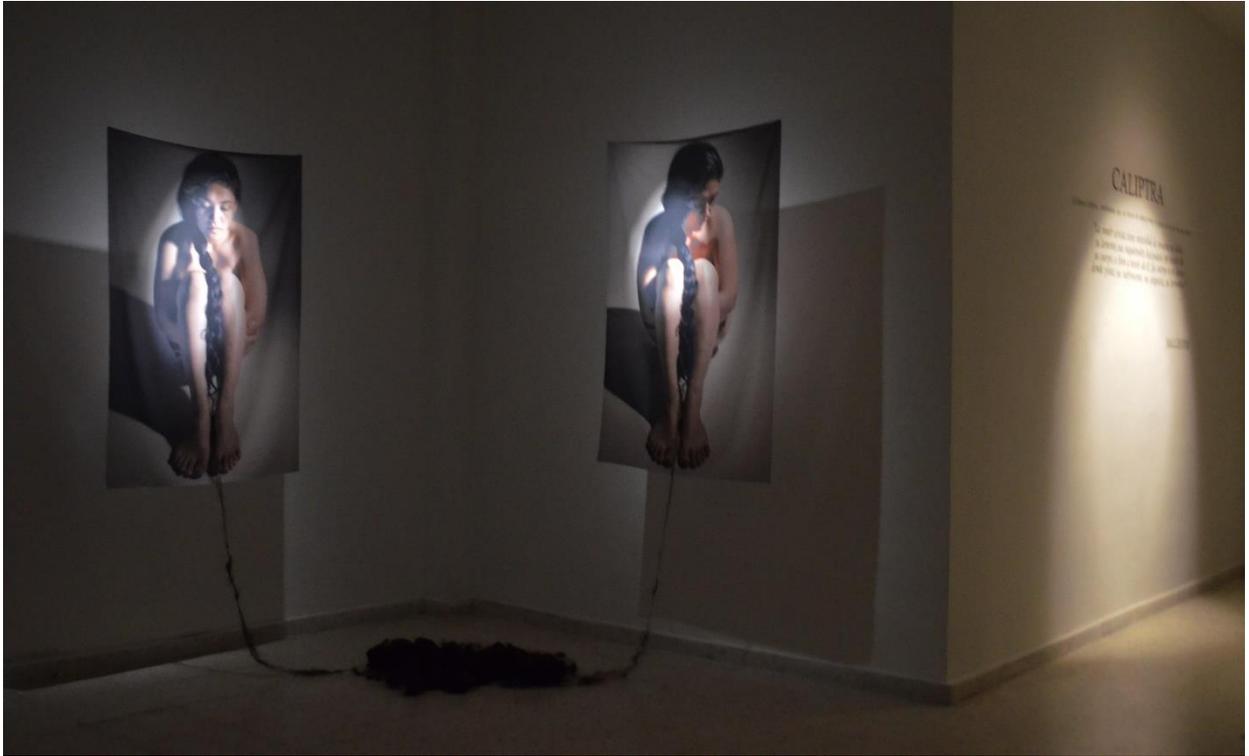
Título: Caliptra

Técnica: sublimación sobre velo

Dimensiones: variadas

Año: 2017

BIBLIOGRAFIA

Arribas, H. (7 de diciembre de 2012). La historia silenciada. Obtenido de: <http://historiasilenciada.blogspot.com.co/2012/12/las-mujeres-y-las-diosas-de-la.html>.

Bachelard, G. (1957). La poética del espacio, Fondo de cultura Económica de Argentina. S:A.

Barthes, R. (1990) *La Cámara Lucida*, Nota sobre la fotografía, editorial Paidós.

Ballester; I. (2012) El cuerpo abierto. Representaciones extremas de la mujer en el arte contemporáneo. Samonte Ediciones, Trea, S.L.

Benjamin, W. (1989) Ensayo; “Discursos interrumpidos” en la obra de Arte en la época de su reproductibilidad Técnica, Tauros, Buenos Aires.

Calderón Z., Nesly J., (septiembre, 2008). [Trabajo de grado]. Cuerpo y memoria en *La Novia Oscura* de Laura Restrepo. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Literatura. Maestría en literatura. Bogotá D.C. Obtenido de: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/csociales/tesis62.pdf>

Corbin, A. (2005) *historia del cuerpo*, de la revolución francesa a la guerra, vol.2, Taurus Ediciones.

Definición ABC. (s.f.). Caliptra. Obtenido de: <https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/caliptra.php>

Escudero, Jesús A. (2007). El cuerpo y sus representaciones. Universitat Autònoma de Barcelona. Obtenido de: <http://www.raco.cat/index.php/enrahonar/article/viewFile/72483/82740>

Ferrant, M. (abril, 2013). El cabello es tu espejo (reflexiones metafísicas sobre este ‘órgano’).
Obtenido de: <http://pijamasurf.com/2013/04/el-cabello-es-tu-espejo-reflexiones-metafisicas-sobre-este-organo/>

Gobierno de España. Ministerio de Educación. Obtenido de:
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/2_publico/espb161ca4.php

Instituto de Familia y Vida (octubre 3, 2012). Estereotipos de Género: lo masculino y lo femenino.
Liderado por la Universidad Pontificia Bolivariana-Bucaramanga, Instituto de Familia y
Vida, Grupo de Investigación de Psicología Clínica y de la Salud, Línea de Investigación
Vida de Familia, Facultad de Psicología. Obtenido de:
<https://institutofamiliayvida.wordpress.com/2012/10/03/estereotipos-de-genero-lo-masculino-y-lo-femenino/>

Instituto Nacional de las Mujeres. (2007). El impacto de los estereotipos y los roles de género en
México. Obtenido de: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100893.pdf

Joven taoísta (s.f.). ¿Por qué debemos tener el Cabello Largo? Obtenido en:
<http://www.joventaoista.org/por-que-debemos-tener-el-cabello-largo/>

Lamas, Marta (2002), “La antropología feminista y la categoría género”, en *Cuerpo, Diferencia Sexual y Género*, Taurus, México

Lerena J. Francisco (2013). La liberación femenina. [Mención]. Obtenido de:
http://www.caminosdelalibertad.com/resources/uploads/pdf/20130528_135227_2concursoensayo_mencion9juanflerena.pdf

Lunandina (24 de octubre de 2013). La Importancia del Cabello Largo en las Culturas Indígenas Americanas. Obtenido de: <http://lunanadinasoy.blogspot.com.co/2013/10/la-importancia-del-cabello-largo-en-las.html>

Maderuelo, J. (2008). LA IDEA DEL ESPACIO: En la Arquitectura y Arte Contemporáneo 1960-1989, Ediciones Akal S.A; Madrid_españa.

Molina, M. Elisa (2006). Transformaciones Histórico Culturales del Concepto de Maternidad y sus Repercusiones en la Identidad de la Mujer. Pontificia Universidad Católica de Chile. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22282006000200009

Monferrer, B; Camacho, Magdalena M. & Fernández, Cesar F. (10 de julio de 2013). Estereotipos y contraestereotipos del papel de la mujer en la Gran Guerra. Experiencias femeninas y su reflejo en el cine. Historia y Comunicación Social. Vol. 18 (2013)

Montoya M., Julio C. (mayo, 2012). La mujer a través de los milenios, de Diosa esclava – de sierva a compañera. Centro de Investigaciones Sociales. Edición e impresiones: Pregón

Nancy, J.L. (2003), *Corpus*, Arena Libros S.L.

Navas B. Sara (s.f.). Ensayo sobre la liberación femenina. Obtenido de: https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpsYjjj_PVAhWDNSYKHZiEDm4QFggsMAE&url=https%3A%2F%2Fdialog.net.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2649318.pdf&usg=AFQjCNFQ_tqd3CY4M8WKj0D5790ERssBjg

Osho (s.f.). El libro de la mujer. Sobre el poder de lo femenino. Editorial Debate. Obtenido de: http://www.formarse.com.ar/libros/libros_gratis/inspiradores/Osho%20-%20El%20Libro%20De%20La%20Mujer.PDF

Rocha, J. (Septiembre, 2016). La Fotografía como Arte. Obtenido de: <http://www.vanguardia.com.mx/articulo/la-fotografia-como-arte>

Ramírez, J.A. (2003), *Corpus Solus*, para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo, Siruela.

Restrepo, J.A, (2009), *Cuerpo Gramatical, Cuerpo, Arte y Violencia*, Ediciones unidades.

Sánchez, L. María (2012). [Conferencia] *Esto no es una mujer*". El arte en las fronteras del género. Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC). Obtenido de: http://digital.csic.es/bitstream/10261/86618/1/Esto%20no%20es%20una%20mujer-MARIA%20SANCHEZ_Jornadas%20de%20Filosofia.pdf

Tejo, C. (2009), *el cuerpo habitado: fotografía cubana para un fin del milenio*, universidad Santiago de Compostela, Paidós

Tello L. Juan C. (s.f.). Sobre la situación de la mujer en la Antigüedad. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. *Revista de Aula de Letras. Humanidades y Enseñanza*. Obtenido de: <http://www.auladeletras.net/revista/articulos/tello.pdf>

Wassily. K (1989). *De lo espiritual en el arte*; Premia Editores Libros S:A; Mexico.