

ROJA VIVA

Marta Sancho Giner

Inés Melero García

Lucía Kangli Muñío Solanas

Rafaella Osorio Corvetto

Facultad de
Ciencias Sociales
y Humanas - Teruel
Universidad Zaragoza

ÍNDICE

1. Introducción.....	3
2. Metodología proyectual.....	5
3. Metodología de investigación.....	15
4. Memoria creativa y de proceso del proyecto.....	19
5. Memoria técnica del proyecto	24
6. Presupuesto y recursos necesarios.....	26
7. Documentación visual del proyecto	26
8. Evaluación del proyecto en todas las fases.....	27
9. Exposición y post-exposición (feedback)	28
10. Especificar el reparto de tareas de cada persona del grupo.	30
11. Bibliografía.....	31

1. INTRODUCCIÓN

Nuestra propuesta acusa de forma directa a una sociedad patriarcal, una sociedad conformista donde crecemos arraigados a códigos culturales, normas y valores machistas que desembocan en comportamientos y actitudes sexistas.

Nuestra propuesta busca una reivindicación feminista y lucha por un futuro revolucionario.

Relato/escrito y enumeración de los objetos utilizados de partida:

ELEMENTOS: eyeliner, tampón, cinta de carroceros, mechero y brocha.

La artista se encuentra semidesnuda. Cuyos pechos y vagina está cubierta por cinta de carroceros a modo de segunda piel mostrándonos su cuerpo dando a ver una intimidad y naturalidad absoluta. A su lado aparece un lienzo en blanco de 2 metros x 2 metros con un tampón en el centro de la composición. Al otro lado hay cubos de pintura roja con brochas.

Toda esta escena está envuelta con una tela blanca tanto en la pared como en el suelo del espacio. Da comienzo la performance, la artista toma la brocha, mojándose en la pintura roja y empieza a embadurnar su cuerpo desnudo de manera vertical, de cabeza a pies. Además invita a los espectadores a participar en la dinámica. Una vez cubierta de pintura comienza a acercarse al lienzo mediante movimientos lentos y sinuosos, manchando poco a poco el lienzo blanco que se va impregnando del pigmento de su cuerpo mediante una danza muy expresiva donde prima la gestualidad que queda plasmada en la obra.

Después de esto, coge el eyeliner y escribe en el centro del lienzo, rojo vivo, título de la performance. Por último la artista coge una cerilla y prende el tampón. Comienza poco a poco a quemarse el lienzo, de manera lenta e irregular, desde el centro de la composición, creando formas orgánicas. Una vez apagado, queda como resultado un lienzo de 2x2m pintado mediante manchas violentas y expresivas y desde el centro de este, un vacío delimitado por formas sinuosas y orgánicas con los bordes quemados.

En cuanto al espacio que envuelve el lienzo, también parte de la obra, veríamos un balde vacío con brochas usadas, manchas por todo el suelo y paredes además de la figura de la

artista, machada con este pigmento rojo que domina y se convierte en el protagonista de este espacio en el que se desarrolla la performance.

Esta propuesta habla sobre la opresión que sufre el género femenino. La desigualdad de género sigue presente en nuestra sociedad y parece heredarse de generación en generación. Se han dado pasos hacia la plena igualdad pero el camino que queda por recorrer aún es largo y difícil. Esta propuesta es una reivindicación dentro de la sociedad que vive esta realidad patriarcal y que no hace nada por cambiarla. El color rojo simboliza esta opresión que sufren las mujeres. Color relacionado con la violencia, pero que también provoca emociones como la valentía, el amor, la pasión, la fuerza, el crecimiento y la iniciativa. Se hace uso de este color tan llamativo, como aviso, una toma de conciencia sobre esta situación que la artista no quiere ignorar y que pretende cambiar mediante su obra.

Con su escena de danza performática, a través de movimientos sinuosos y aleatorios, elegantes y expresivos, quiere transmitir el transcurrir de la vida, como la imposición patriarcal nos acompaña a lo largo de nuestra vida e inevitablemente se desarrolla junto a nosotras, marcando nuestras vivencias y desarrollo personal. Esta violencia queda plasmada sobre el lienzo, como la misma queda marcada e influenciada para el resto de nuestra vida.

El siguiente paso es cuando escribe el nombre de su obra con un eyeliner, como aquel proceso de reconocimiento y aceptación sobre una sociedad opresora, por fin logramos reconocer y diferenciar cuáles han sido nuestras verdaderas decisiones y cuáles se nos han impuesto desde la infancia, como el maquillaje, por ello usa un eyeliner.

El tampon situado en el centro de la composición hace referencia a la menstruación femenina y por consecuencia habla sobre otro hecho capitalista y consumista que oprime nuestra mera existencia. Además añade un nuevo significado al color que destaca dentro de la escena.

Por último se representa la revelación y protesta sobre el constructo social establecido, quemando con ello todo lo aprendido para volver a aprender, una evidente revolución feminista como un único futuro, quemando todas las estructuras patriarcales que han logrado oprimirnos durante siglos, marcando el fin de nuestro silencio.

2. METODOLOGÍA PROYECTUAL

- Palabras clave a raíz del texto realizado:

Significado/ **Sinónimos**/ **Antónimos**/

1. **Opresión**: Acción y efecto de oprimir. Molestia producida por algo que oprime. **Abuso, alcaldada, cabildada, cacicada, injusticia, apretujón, apertura, apretón, atosigamiento, agobio, despotismo, tiranía, esclabitud, sometimiento, sujeción. Justicia, libertad,**
2. **Género**: Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Clase o tipo a que pertenecen personas o cosas. Ese género de bromas no me gusta. Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. En el comercio, mercancía (|| cosa mueble). Tela o tejido. Géneros de algodón, de hilo, de seda. En las artes, sobre todo en la literatura, cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma y de contenido. Taxón que agrupa a especies que comparten ciertos caracteres. Categoría gramatical inherente en sustantivos y pronombres, codificada a través de la concordancia en otras clases de palabras y que en pronombres y sustantivos animados puede expresar sexo. El género de los nombres. **Clase, grupo, modo, manera, mercancía, tela, tejido, especie, apartado, condición, índole, categoría, variedad.**
3. **Reivindicar**: Reclamar algo a lo que se cree tener derecho. Argumentar en favor de algo o de alguien. Reivindicó la sencillez en el arte. Reclamar para sí la autoría de una acción. Der. Reclamar o recuperar alguien lo que por razón de dominio, cuasi dominio u otro motivo le pertenece. **Reclamación, demanda, insistencia, exigir, petición, protesta, queja. Renunciar, abandonar, desistir, entregar.**
4. **Patriarcal**: Pertenciente o relativo al patriarca y a su autoridad y gobierno.. Dicho de un poder: Ejercido autoritariamente bajo una apariencia paternalista. **Venerable, ancestral, familiar, rancio, antiguo, sencillo, majestuoso. Moderno, nuevo.**
5. **Violencia**: Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo.

Fuerza, ímpetu, dureza, severidad, aspereza, odio, rigor, crueldad, agresión, profanación. Amor, cariño, compasión, querer, tranquilidad, pasividad.

6. Amor: Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Afición apasionada que se tiene hacia una cosa. Consideración y estima que una persona siente por ella misma y por la cual espera ser considerado y estimado por los demás.

Querer, cariño, afecto, amistad, apego, adoración, afición.

Repugnancia, odio.

7. Pasión: Sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensos. Sentimiento de amor vehemente, especialmente manifestado en el deseo sexual.

Lujuria, erotismo, pasión, concupiscencia, deseo, arrebató, delirio, entusiasmo, frenesí, vehemencia, arranque.

Frialdad, pasividad, aversión.

8. Fuerza: Poder o capacidad de una cosa para influir o imponerse. Capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Aplicación de esta capacidad física sobre algo.

Energía, vigor, ánimo, reciedumbre, solidez, fortaleza, resistencia, autoridad, poder, coacción, eficacia, violencia, impulso.

Debilidad, blandura, pasividad.

9. Crecimiento: Aumento imperceptible y gradual del tamaño del organismo de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. Aumento de la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa.

Desarrollo, aumento, progresión, subida, incremento .

Disminución

10. Iniciativa: Proposición o idea que sirve para iniciar alguna cosa. Capacidad para idear, inventar o emprender cosas.

Decisión, dinamismo, imaginación, idea, adelanto, advenimiento, delantera, iniciación, proyecto.

Apatía, pasividad.

11. Transcurrir: Pasar [una cosa que se desarrolla en el tiempo], en especial si se especifica de qué manera. Pasar el tiempo.

Pasar, correr, deslizarse.

Retroceder, detenerse.

12. Imposición: Cosa que se le obliga a una persona a cumplir, soportar o aceptar.
Cantidad de dinero que se ingresa en una cuenta bancaria.
Coacción, coerción, mandato, exigencia, gravamen, carga, tributo, impuesto.
Anular, reintegrar, sacar.
13. Vivencias: Experiencias que se tienen de algo.
Experiencia, experimento, sufrido, historial, trayectoria, experimentación, pericia, lección.
Muerte.
14. Desarrollo: Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. Combinación entre el plato y el piñón de la bicicleta, que determina la distancia que se avanza con cada pedalada.
Crecimiento, aumento, acrecentamiento, incremento, adelanto
Aisminución, reducción.
15. Aceptación: Acción y efecto de aceptar. Aprobación, aplauso.
admisión, aprobación, asentimiento, consentimiento, beneplácito, aquiescencia, tolerancia, aplauso, divulgación, difusión
Rechazo, recusación, denegación
16. Reconocimiento: Acción y efecto de reconocer o reconocerse.
Examen, estudio, investigación, observación, exploración, revista, inspección, registro, identificación, verificación, comprobación, evocación, memoria, reminiscencia, recuerdo, gratitud, agradecimiento, satisfacción
Ingratitud
17. Infancia: Período de la vida humana desde el nacimiento hasta la pubertad.
Niñez, puericia
Vejez
18. Menstruación: Acción de menstruar. Sangre procedente de la matriz que todos los meses evacuan naturalmente las mujeres y las hembras de ciertos animales.
Menstruo, período, regla, mes
Amenorrea
19. Revelación: Acción y efecto de revelar. Manifestación de una verdad secreta u oculta.
Manifestación, descubrimiento, confidencia, declaración, publicación.
Discreción, ocultación, reserva
20. Protesta: Acción y efecto de protestar. Promesa con aseveración o atestación de ejecutar algo. Promesa solemne de un alto dignatario al tomar posesión de su cargo.

Declaración jurídica que se hace para que no se perjudique, antes bien se asegure, el derecho que alguien tiene.

Desaprobar, demandar, pedir, reprochar, criticar, reclamar, condenar, acusar, suplicar, quejarse, lamentarse, indignarse, rebelarse

Aprobar

21. Aprender: Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Concebir algo por meras apariencias, o con poco fundamento.

Tomar algo en la memoria. prender. Enseñar, transmitir unos conocimientos.

Instruirse, estudiar, educarse, aplicarse, asimilarse, cultivarse, cursar, empollar, formar, ilustrar, penetrar, practicar, preparar, profundizar, repasar, ejercitarse

Ignorar, olvidar, holgazanear, vaguear

22. Revolución: Acción y efecto de revolver o revolverse. Cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional.

Mutación, cambio, modificación, transformación, progreso, innovación, renovación

Estabilidad, permanencia

23. Feminista: Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres.

Sufragismo, emancipación, liberación

Machismo, Sexismo.

24. Futuro: Que está por venir y ha de suceder con el tiempo. Que todavía no es pero va a ser. El futuro embajador. Tiempo que vendrá. Cómo serán las ciudades del futuro.

Mañana, porvenir, predicción, posteridad, posterioridad

Pasado, pretérito

25. Silencio: Abstención de hablar. Falta de ruido. El silencio de los bosques, del claustro, de la noche.

Secreto, reserva, omisión, disimulo, ocultación, sigilo, misterio, prudencia, discreción, circunspección, paz, sosiego, tranquilidad, calma, reposo

Ruido

26. Fin: Término, remate o consumación de algo. Límite, confin. Objeto o motivo con que se ejecuta algo.

Término, final, terminación, remate, consumación, conclusión, desenlace

Principio, comienzo, origen

27. **Cuerpo:** Aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los sentidos. Conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo. Tronco del cuerpo, a diferencia de la cabeza y las extremidades.

Sustancia, elemento, cosa, masa, materia, sólido

Alma, espíritu

28. **Intimidad:** Aspecto interior o profundo de una persona, que comprende sentimientos, vida familiar o relaciones de amistad con otras personas.

Confianza, familiaridad, cercanía

Desconfianza, lejanía.

29. **Naturalidad:** Cualidad natural, espontáneo o sencillo en la manera de ser o de comportarse.

Sencillez, franqueza, sinceridad, espontaneidad

Artificial, desconfianza, hipocresía

30. **Centro:** Punto o lugar que está en medio, más o menos equidistante de los límites o extremos.

Núcleo, eje, foco, corazón, meollo, médula, yema, principal

Margen, borde, perímetro, secundario

31. **Composición:** Formación de un todo o un conjunto unificado uniendo con cierto orden una serie de elementos.

Constitución, estructura, combinación, disposición, orden

Desintegración, desorden.

32. **Envuelto:** Cubrir completamente una cosa o una persona rodeándola o ciñéndose con algo.

Cubrir, enrollar, liar, vestir, forrar, empaquetar, empapelar, embalar, arrebujar, vendar, tapar, ocultar, arrollar, arropar, rodear, ceñir, englobar, comprometer, implicar, involucrar, enredar, inculpar.

Desenvolver, descubrir, desvestir, mostrar, liberar.

33. **Embadurnarse:** Extender una sustancia espesa o pegajosa sobre una superficie, o cubrirla con ella.

Embetunar, embrear, impregnar, embarrar, untar, pringar, pintarrapear, pintar, manchar.

Limpia, purificar.

34. **Movimientos:** Cambio de lugar o de posición de un cuerpo en el espacio

Meneo, desplazamiento, circulación, flujo, oscilación, vibración, ajetreo, actividad, celeridad. corriente, tendencia, estilo, opinión, escuela, doctrina. levantamiento, rebelión, revolución, alzamiento, motín, revuelta

Inmovilidad, quietud, reposo, estatismo

35. Danza: Arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, normalmente con música, como una forma de expresión y de interacción social con fines de entretenimiento y artísticos.

Baile, ballet, coreografía, enredo, bullir, entremeterse.

Silencio, quietud, estatismo.

36. Expresividad: Que manifiesta con gran viveza lo que siente o piensa, cualquier manifestación mímica, oral, escrita, musical o plástica.

Vehemente, vivo, efusivo, afectivo, comunicativo, elocuente, abierto, indicativo, revelador, significativo, característico.

Inexpresivo, retraído, soso.

37. Gestualidad: Conjunto de gestos, en especial cuando intervienen en el acto comunicativo.

Mímico, gráfico, expresivo, personal, teatral, vivaz, móvil, expansivo, exuberante.

Estatismo, inmóvil, inexpresivo, vacío, impasible.

38. Vacío: El vacío es la ausencia total de materia en un determinado espacio o lugar.

Hueco, oquedad, cavidad, concavidad, agujero. Libre, limpio, deshabitado, despejado.

Lleno, repleto, ocupado, completo.

39. Formas: Conjunto de líneas y superficies que determinan la planta, el contorno o el volumen de una cosa, en contraposición a la materia de que está compuesta.

Apariencia, aspecto, estructura, hechura, figura. modelado. construcción.

Deformar, desfigurar, destruir.

40. Obra: Cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo o del conocimiento humano a un material o a un conjunto de ideas.

Creación, producto, resultado, fruto, realización.

Inmaterial.

41. Espacio: Medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos, y que suele caracterizarse como homogéneo, continuo, tridimensional e ilimitado.

Capacidad, volumen, dimensión, extensión, medida, lugar, sitio, ambiente.

Juntar, amontonar, inmaterial.

42. Desigualdad: Condición o circunstancia de no tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma que otro, o de diferenciarse de él en uno o más aspectos.
Irregularidad, desorden, diferencia, desnivel, altibajos, saliente, pico, salida, punto.
Igualdad.
43. Camino: Franja de terreno utilizada o dispuesta para caminar o ir de un lugar a otro; en especial la que no está asfaltada. Acción de caminar o de ir de un lugar a otro.
Vía, senda, sendero, derrota, derrotero, manera, medio, modo, procedimiento, viaje.
Perdido, desvío.
44. Escena: Parte del teatro u otro lugar destinado a la representación de un espectáculo ante un público. Parte de una obra dramática durante la cual permanecen los mismos personajes.
Escenario, acción, tablado, tablas, proscenio, plató, ambiente, condición, circunstancia.
Descender.
45. Consecuencia: Suceso o cosa que resulta inmediatamente de otra. Conclusión que se deriva sin esfuerzo de las premisas ya expuestas, y que no puede negarse si se admiten éstas. Relación lógica que une la consecuencia a las premisas. Coherencia entre los principios que una persona o institución profesa y sus actos.
Corolario, fruto, resulta, resultado, secuela, corolario, firmeza.
Inconsecuencia, causa.
46. Formas orgánicas: Las formas orgánicas se caracterizan por tener un contorno irregular y caprichoso. Son habituales en la naturaleza (nubes, árboles, montañas...) y en las formas que intentan imitarla. También pueden ser artificiales, por ejemplo un diseño abstracto para decorar una tela.
Organizado, viviente, somático.
Funcional, inanimado, inorgánica.
47. Expresividad: Característica de lo que es expresivo o de las personas expresivas.
Vehemente, vivo, efusivo, afectivo, comunicativo, elocuente, abierto, cariñoso, cordial, típico, indicativo, revelador, significativo, característico.
Inexpresivo, retraído, soso.
48. Violencia: Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Cualidad de violento.

Fuerza, ímpetu, impetuosidad, dureza, severidad, aspereza, rigor, rudeza, brusquedad, crueldad, agresión.

Convivencia, paz, humanidad, suavidad, paciencia.

49. Manchas: Señal o marca de suciedad en la superficie de una cosa. Parte de una cosa o zona de una superficie que destaca por tener un color o aspecto diferente al resto.

Deshonra, sucio, borrón, lamparón.

Limpia, pureza, honrar.

50. Reivindicación: Acción de reivindicar. Cosa que se reivindica.

Reclamación, petición, demanda, exigir, demandar, pedir, reclamar, protestar, requerir.

Desistir, renunciar, abandonar.

51. Patriarcado: El patriarcado es una forma de sociedad en la que el hombre, lo masculino, tiene la supremacía por el simple hecho de serlo.

Rancio, antiguo, régimen, represión, masculino, desigualdad.

Moderno, nuevo, desarrollo, igualdad.

52. Aleatorio: Que depende del azar o de la suerte.

Azar, casual, fortuito, incierto, azaroso, arriesgado, aventurado, expuesto.

Seguro, cierto.

53. Constructo social: Entidad institucionalizada o un artefacto que no existe en la naturaleza pero que ha sido "inventado" o "construido" por participantes de una cultura o sociedad particular a partir de la realidad material para facilitar la interrelación entre sus integrantes.

Creación, edificación, fiereza, base, límites.

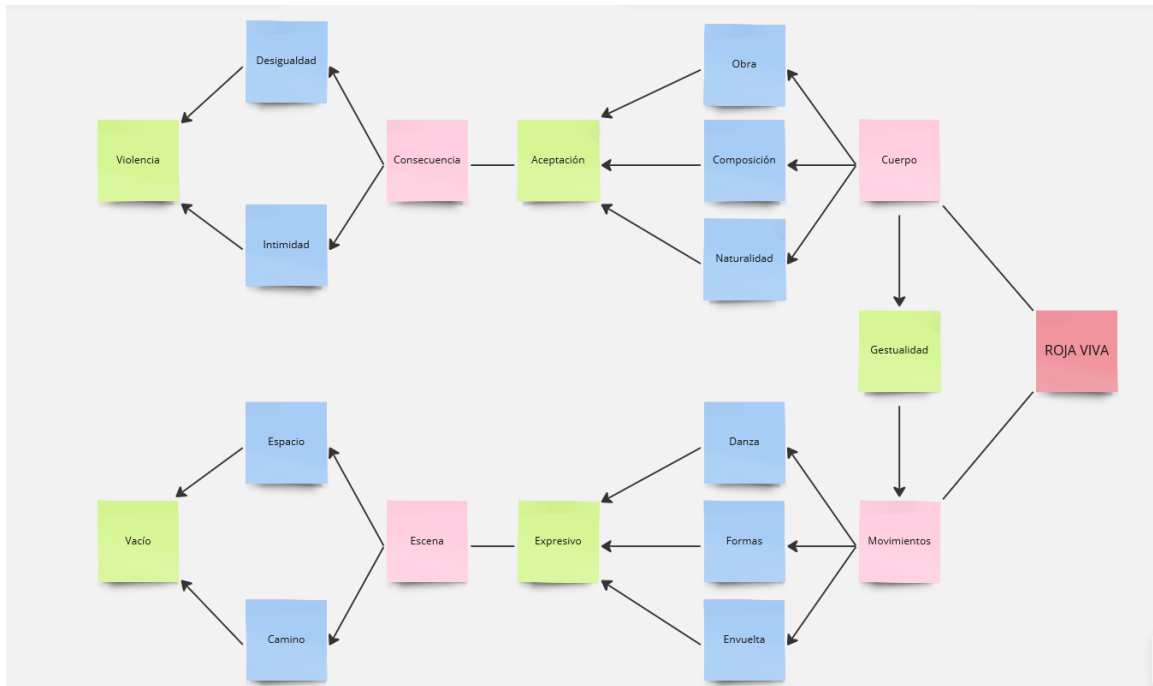
Libertad, crear.

54. Reaprender: Reaprender es una tendencia de actualizarse cambiando los paradigmas. Es volver a experimentar mediante un proceso voluntario utilizando nuevos patrones para re significar y recodificar experiencias. Es reintegrar y reincorporar nuevas conexiones con una meta proceso que promueve mayor conciencia o más meta cognición.

Corregir, volver a aprender, instruirse, estudiar, educarse, aplicarse, asimilarse, cultivarse, cursar, empollar, formar, ilustrar, penetrar, practicar, preparar, profundizar, repasar, ejercitarse.

Ignorar, olvidar, holgazanear, vaguear.

Mapas Reflexivos

DESIGUALDAD < LABORAL SOCIAL] MACHISMO

MOVIMIENTO < EXPRESIVO SINUOSO] EXPRESIÓN

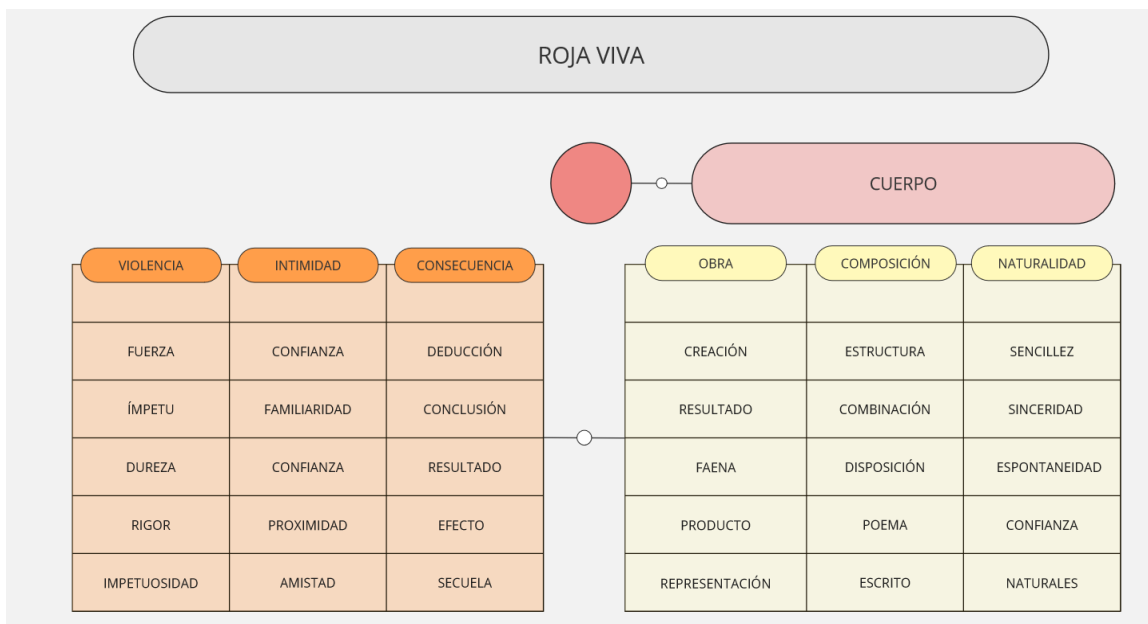
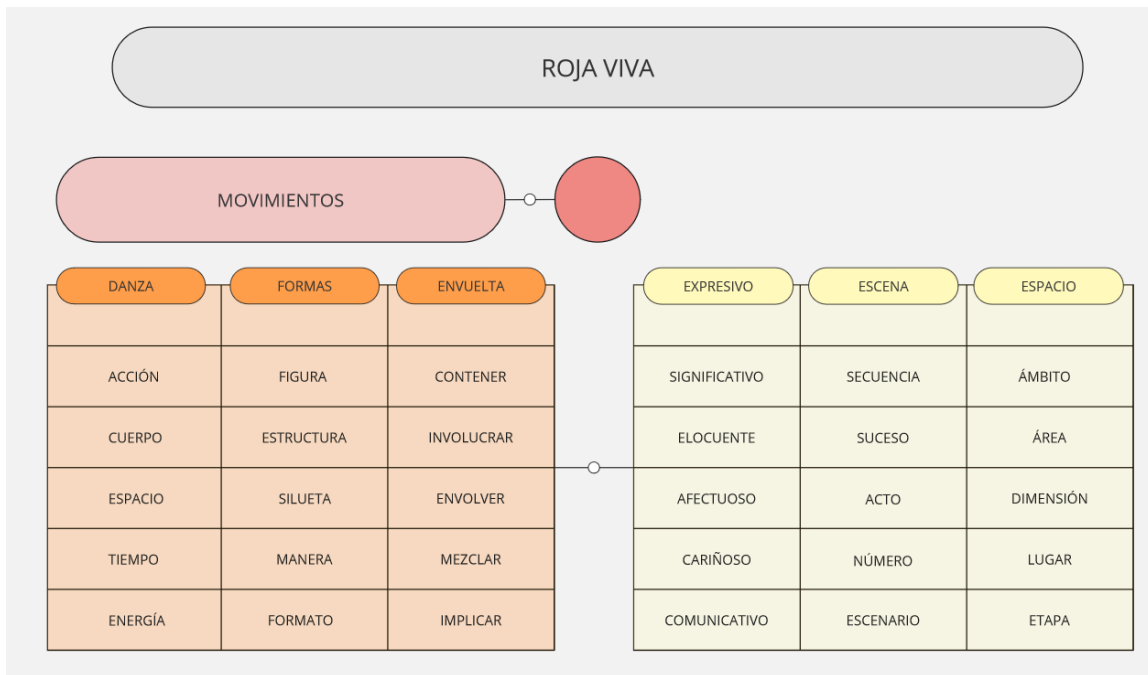
REIVINDICACIÓN < FEMINISTA GÉNERO] BUSQUEDA DE LA IGUALDAD

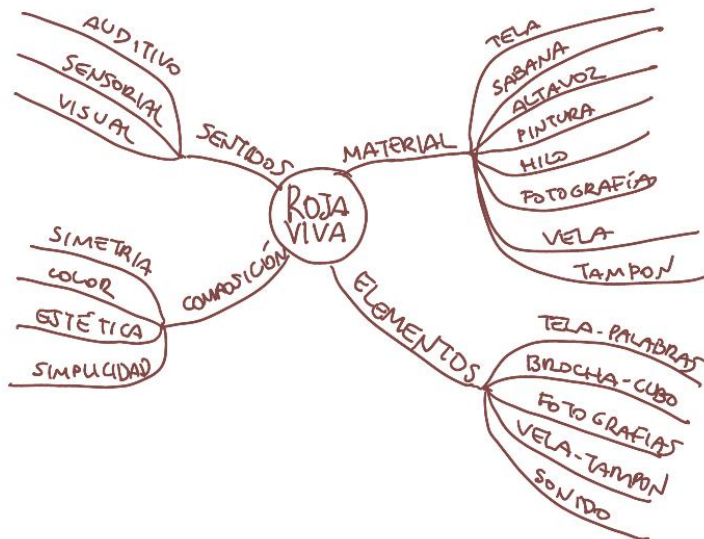
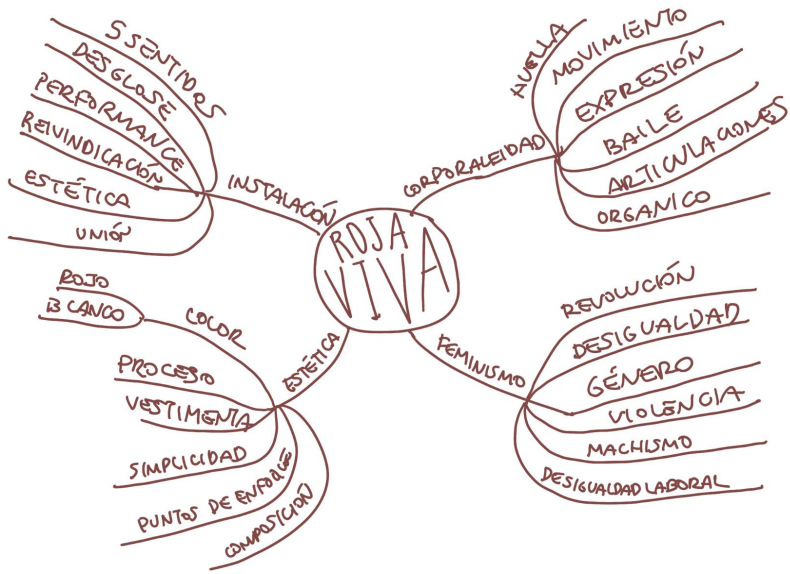
MANCHA < EXPRESIÓN LIBRE] ARTE

DESCLOSE < SENTIDOS TEMÁTICA] INSTALACIÓN

ESTÉTICA < VISUAL CONCEPTO] IDEA

Mapas Creativos

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

- Referentes artísticos:

1) Generales

A través de la performance, se trabaja el movimiento feminista como arte, donde cuya línea se enfoca en el movimiento de crítica artística feminista, aquella que empezó a surgir en los años sesenta y se consolidó a lo largo de los setenta como parte oficial del movimiento. Se enfoca en investigar las representaciones de las mujeres en el arte y del arte producido por mujeres. Los intereses feministas continúan hasta la actualidad. Aquel movimiento abarca el estudio de los esfuerzos y logros del movimiento feminista para hacer más visible el arte realizado por mujeres dentro de la historia del arte; asimismo, investiga conceptos y temas de la crítica de arte desde la mirada femenina, tales como la representación, las estrategias materiales y la estética.

Algunos de los temas presentes en este movimiento son las funciones biológicas femeninas o de la maternidad. Por lo que es, conocido como un movimiento de arte político, que pretende ser realizado solamente por mujeres y sobre las mujeres y la situación social en la que se encuentre, donde se tratan temas delicados, pero en forma de protesta sin miedo, como la violación, el racismo o las condiciones laborales. Los medios para representar dicho movimiento como una protesta son diversos, como, desde las performances a las artes del bordado, telas, papel recortado, videos, fotografías, escrituras.

Por consiguiente, se presentan artistas formales y de contenido, para reflexionar a la pregunta de ¿cómo trabajan los artistas en relación con el feminismo? Y ¿Qué artista utiliza la temática del feminismo en sus obras? Para responder a la primera pregunta; se encuentran las siguientes artistas; Yoko Ono, conocida como una artista multimedia japonés y activista por la paz, movimiento del arte conceptual, donde trabaja para dar un mensaje acerca de la paz mundial, a través de obras expuestas en museos. Barbara Kruger, conocida por ser una artista estadounidense, de obras conceptuales, quien a través de sus obras se puede interpretar mensajes de manera literal y escritas, para llamar más la atención a través de mensajes cortos decorativos en color rojo, blanco y negro, aquella que las acompaña con fotografías en blanco y negro. Por último, se presenta a la artista Ana Mendieta, fue una artista conceptual,

escultora, pintora y video artista nacida en Cuba, cuyas obras se representan en piedra para resguardar la memoria del cuerpo.

2) Concretos

Para comenzar a escribir sobre lo concreto de las influencias feministas, se complementará el hecho del concepto de la performancelogía, como concepto del arte de la performance y de las performancistas. La palabra performancelogía abarca la dedicación del proyecto de la recopilación, publicación, difusión e intercambio de todo documento, que hace mención del arte performático. Se menciona el feminismo como una de las obras con perspectiva de mujeres para la colección MACBA, donde aquel “recorrido transita por un conjunto de obras de mujeres artistas del fondo del museo que visibilizan las tensiones que han existido a lo largo de la historia del arte contemporáneo en relación con los diversos contextos culturales, sociales y políticos y que tienen como eje vertebrador el feminismo.” Mencionado en la página de MACBA.

Dentro de este camino de arte, se presenta un contenido de material gráfico llamado *The Birth of Feminism*, del grupo de artista Guerrilla Girls (2001) Consistía en la representación de la estrategia feminista para mostrar una parte de humor y estrategia, donde el trabajo del pionero artístico Judy Chicago y las críticas de arte como Lucy Lippard, que denunciaban el silencio y la invisibilidad de las mujeres en el mundo del arte. Una pintura llamada *Aspiradora (Etnografía)* de Eulàlia Grau (1973) donde se trabajó con la denominación etnográfica, para realizar un estudio descriptivo de las prácticas de los grupos humanos, aquella que se convierte en un análisis demoledor del mundo occidental y de los valores del sistema capitalista. Un collage llamado *Mimétisme relatif* de Dorotheé Selz (1973-1976) Imagen donde relaciona una serie humorística y crítica que aborda la imagen de la mujer seductora transmitida por las revistas de moda, aquel que se vehicula a las obras del artista pop Allen Jones. Por último, una fotografía en blanco y negro, llamada *Beyond the Family Album* de Jo Spence (1978-1979) quien tuvo la oportunidad de fundar junto a Terry Dennett, una organización independiente dedicada a la educación, la investigación y la publicación, que incluía un espacio de exposiciones y recursos para la producción fotográfica. Jo trabaja con la fotografía como una herramienta de rebelión y de terapia.

Por consiguiente, se presentan artistas formales y de contenido para reflexionar a la pregunta de ¿cómo trabajan los influyentes en relación con el movimiento feminista? Y ¿Qué influyente utiliza la temática del feminismo en sus obras? Para responder a la primera

pregunta; se encuentran las siguientes artistas; Senga Nengudi, considerada una artista del movimiento artístico feminista, posminimalista, postcolonial y de performance, sus obras se pueden entender como una exposición con la danza corporal femenino, a través de una forma geométrica. Marina Abramović, conocida por ser una artista del movimiento conceptual, quien realiza performance para el arte feminista. Explora la relación entre el artista y la audiencia, los límites del cuerpo y las posibilidades de la mente. Se puede representar sus performances a través del trabajo del cuerpo humano y sus actitudes corporales. Shiri neshat, conocida como una artista del arte contemporáneo y el arte feminista, quien trabaja con la fotografía en blanco y negro para transmitir un mensaje literal a través del cuerpo, de las partes más dañadas del ser humano, manos, rostro, donde por ejemplo es más difícil ocultar el daño causado por la otra persona. Por último, se presenta a Luiza Prado, quien se dedica a los movimientos de performance, Net art, arte conceptual, arte contemporáneo, cyber art, arte feminista y futuretech art. Luiza representa en sus obras los movimientos corporales al desnudo de la mujer y del hombre.

Asimismo, como el trabajo individual, existen las exposiciones colectivas. Como, por ejemplo; *Hysterical Mining*, Kunsthalle Wien Museumsquartier, Viena. Cuya exposición fue realizada del 29 de mayo al 6 de octubre de 2019. Esta exposición abarca el marco teórico de la Bienal de Viena, dedicada al arte, diseño y arquitectura en relación con las nuevas tecnologías, donde se analiza la relación de la tecnología con las configuraciones del poder, formas de identidad y las maneras de vivir. De este modo, se dibujan las teorías feministas radicales y ecofeministas de la década de 1970 hasta la actualidad que han criticado las nuevas tecnologías de la ideología patriarcal. Las obras de las artistas incluidas en la muestra critican el pensamiento y otros tipos de conocimientos, hábitos y prácticas corporales en el uso y la producción de nuevas tecnologías. Las artistas involucradas fueron; Trisha Baga, Louise Drulhe, Veronika Eberhart, Judith Fegerl, Fabien Giraud & Raphaël Siboni, Katrin Hornek, Barbara Kapusta, Marlene Maier, Pratchaya Phinthong, Marlies Pöschl, Delphine Reist. Incluyendo las comisarías Anne Faucheret y Vanessa Joan Müller.

Para complementar la reflexión del movimiento feminista, se incorporan las lecturas escritas por José Antonio Sánchez, cuyo profesor de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, donde imparte docencia de Historia de las Artes Escénicas y Arte y literatura contemporáneas. Quien fue el autor de diversos textos, tales como; “Brecht y el expresionismo (1992)”; dicho texto se enfoca en la reconstrucción de un diálogo revolucionario, que propone un estudio

comparativo de la estética, donde usa el modelo del expresionismo, aquel que le condujo a la formulación de una dramaturgia revolucionaria en el modelo de las piezas didácticas. El siguiente texto es; “La escena moderna, Antología de manifiestos y textos sobre teatro de la época de vanguardias (1999)”, aquel que hace reflexión sobre la construcción de lo moderno, donde se comenzó una rebelión contra el teatro naturalista, que había llevado a su perfección formal. En el texto hace referencia a la literatura liberada, como los creadores del nuevo arte, como fue el circo, el cabaret, el cine. Por último, el texto “Cuerpos sobre blanco (2003)” cuyo texto fue el resultado de tres años de reflexión y debate en torno a las propuestas artísticas presentadas en "Desviaciones". entre otros.

4. MEMORIA CREATIVA Y PROCESO DEL PROYECTO.

La creación de *Roja Viva* surgió a partir de una cinta de carroceros, un eyeliner, un mechero, un tampón y una brocha. Mediante el ejercicio que fue planteado en clase de la ideación de una historia partiendo de estos 5 elementos, decidimos y tuvimos claro desde un primer momento plantear a modo de lectura, la redacción de una performance que tuviese cierta relación con la menstruación femenina. Primero describimos la acción de inicio a fin de manera detallada e intentando que fuese muy visual. Después de esto, hicimos la justificación artística y formal donde le dimos una visión y un texto reivindicativo en relación con la opresión y violencia que sufre el género femenino. Era un tema más amplio que únicamente la menstruación, donde se podían desglosar ideas más interesantes y afines a lo que queríamos lograr y transmitir al espectador mediante el desarrollo de nuestro proyecto.

Como partimos ya del desarrollo escrito de una propuesta artística quisimos desglosar el concepto, la idea de la acción, la performance ideada, a modo de instalación. En un principio, la instalación que pensamos estaba dividida en 6 partes.

El primer elemento era la lona de palabras. Simulando el lienzo nombrado en la acción donde la mujer plasma manchas mediante su cuerpo y el baile, situamos una sábana blanca, soporte con las mismas medidas y color donde en vez de representar estas manchas, escribimos con pintura roja, palabras que representen lo que nosotras queremos transmitir a partir de la instalación además del título del proyecto en el centro de la composición. Estas palabras son pintadas con la mano, plasmando así parte de esa expresividad nombrada en el baile y marchas de la performance además de ese toque personal y humano que dejamos las artistas en la instalación final.

El segundo punto de la instalación que quisimos añadir fue la brocha con el cubo de pintura, elementos también mencionadas en la performance redactada. Es un modo de sentir más real y más palpable la acción.

Otro elemento añadido y que forma parte de la performance es la tela del suelo. En un principio puede ser entendido únicamente como un modo de prevención para no manchar el suelo de la exposición ya que como está descrito, se sitúa en el suelo del espacio pero queremos verlo como una pieza artística más. Es un modo de darle ese protagonismo, fijarnos en nuestro entorno. En este caso plasmamos no el elemento “final” que se puede pensar que es el lienzo pintado. Nos ha parecido más interesante exponer la huella que deja este movimiento pero visto desde otra perspectiva, desde el plano del suelo. De manera involuntaria mediante manchas, pintura que cae y huellas queda como resultado una composición muy interesante y expresiva.

La tercera idea de este desglose, da como resultado la fusión de la fotografía, el baile y la pintura. A partir de la fotografía, conseguimos imágenes donde se plasma el movimiento del cuerpo en blanco y negro, dotándolo así de mayor dramatismo destacando los contrastes de las imágenes. Una vez impresas, encima de estas, con la propia mano representamos de mediante manchas expresivas estos movimiento por encima de manera plástica con acrílicos de color rojo, color protagonista de la instalación.

En cuanto a la colocación de las fotografías, decidimos que fueran colgadas. Como ya hemos nombrado, una de las ideas que más peso tienen dentro de nuestro proyecto es el movimiento

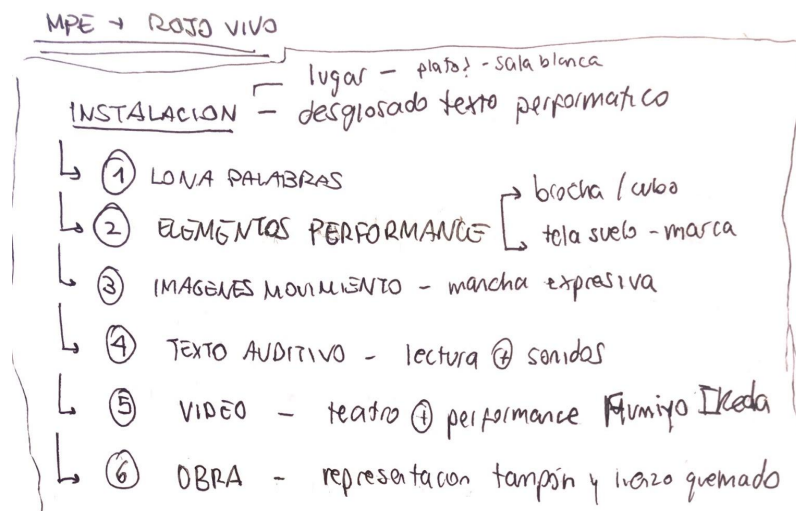
así que con hilo transparente las sujetamos desde el techo de manera vertical, a modo de móvil.

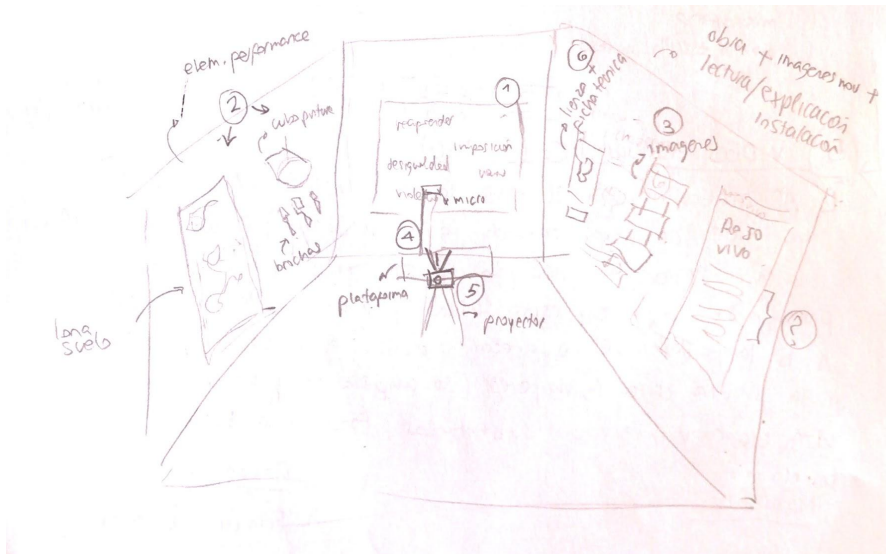
Una idea que tuvimos clara desde el principio es que dentro de nuestra instalación, queríamos hacer la lectura del texto inicial que se leyó en clase. En un principio a esto se le quisieron añadir voces de fondo superpuestas, donde se dijese insultos comunes que escuchamos las mujeres a lo largo de nuestra vida, como un ruido molesto, inquietante y desconcertante. Al final este audio decidimos eliminarlo de la lectura pero dejarla como un elemento más mientras ves la exposición. Durante la exposición tuvimos cierto problema con el audio ya que no se escuchaba mucho aunque llevásemos un altavoz. En cuanto a la lectura creo que conseguimos presencia y una composición adecuada con la estética de la exposición. Nos colocamos las 4 participantes delante de la lona y dejando en el centro la escena de la vela y el tampón, colocándolos a los lados todas vestidas de blanco. Antes del texto una encendía la vela, 2 leímos y por último otra de nosotras apaga la vela como fin de esta acción reivindicativa.

Una parte de la exposición que no llevamos a cabo fue el vídeo. La idea era, después de la lectura, con la lona de palabras como pantalla de cine, proyectar un video performático y teatral, partiendo como referencia una acción que hizo la artista Fumiyo Ikeda en blanco y negro. Una de nosotras se grabaría cantando una canción *Perra* de la cantante Rigoberta Bandini con un potente mensaje feminista y revolucionador. Sería un encuadre de primer plano donde solo se vería el busto de la artista. A lo largo que pasase la canción la mujer pasaría de una actitud tranquila a la desesperación. Por falta de tiempo y de material, este punto no se pudo llevar a cabo en la instalación final.

El último componente artístico en un principio quisimos que fuese una interpretación del lienzo final de tamaño menor. Nuestra idea partía de un lienzo de 50x50 cm donde pintaremos manchas expresivas con pintura roja. Se realizaría una acción quemando como fin de la instalación un tampón, dejándolo caer en el centro del lienzo y así quemarlo como en la performance redactada. Realizamos alguna prueba y al no estar contentas con el resultado ya que no fluía como queríamos, decidimos seguir con la misma idea, pero con una resolución artística diferente. Al final, tras diferentes pruebas, concluimos y presentamos en la exposición un pedestal muy vertical en el que soportaba una vela. Desde el techo y con hilo transparente colgamos un tampón manchado de rojo, con poca separación entre ambos

elementos. En la composición de la instalación fue colocado en el centro y en la lectura, nosotras nos colocamos a los laterales, dándole protagonismo a la escena. Quisimos que formará parte de la performance escrita. Antes de la lectura una de nosotras encendió la vela y al final de esta otra de nosotras la apagó.

5. MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO

La instalación se llevó a cabo el día 17 de octubre en el edificio de bellas artes, más concretamente en el pasillo de la planta dos. Antes de ser expuesto, el proyecto se organizó de una forma concreta, donde los materiales asignados a cada participante ya habían sido establecidos y cada una se encargó de llevar cada sección de la instalación que le correspondía.

Utilizamos dos sábanas blancas, una para la pared y otra para el suelo, ambas manchadas por una pintura roja. En la lona de la pared podíamos observar principalmente, en medio de la composición, el nombre de nuestra obra "Roja viva", escrito con un pincel y la pintura anteriormente nombrada. A su alrededor encontramos palabras relacionadas con el discurso y la crítica sobre la que iba dirigida nuestra obra, con la misma técnica empleada para el título mencionado. En la sábana del suelo encontramos esta misma pintura pero esparcida sobre la misma con manchas expresivas y espontáneas, completamente aleatorias.

A nuestra derecha podemos observar la composición de una serie de fotos en movimiento en blanco y negro. Estas fotografías se realizaron en casa, semidesnudas, colocando una sábana blanca en la pared como fondo y grabando movimientos expresivos y amplios para posteriormente tomar como fotografías el los fragmentos de cada vídeo que mejor nos encajasen con la idea establecida. Estas imágenes fueron editadas en blanco y negro e impresas en una copistería. Una vez terminado con el primer paso de las imágenes, teníamos que completar esta parte de la instalación pintando las fotografías con sutiles manchas de color rojo correspondientes al movimiento de la fotografía, haciendo así referencia al texto inicial de la performance.

Por otro lado encontramos como fondo de la instalación un susurro constante y molesto. Este audio fue realizado con una aplicación de edición, donde se grabaron varias pistas. En cada uno de los audios grabados se hablaba constantemente y se exponían frases sexistas, machistas, insultos,... Estas pistas se superponen unas sobre otras, para que aumentase esta sensación de agobio y pesadez tan envolvente.

Por último, nos queda la parte central de la instalación, un tampón que fue bañado en pintura roja y la compra de una vela de color blanco. Una vez construidas cada parte de la instalación llegó el día de organizarla en el espacio. Para esto comenzamos pegando la sábana de las palabras en la pared del fondo con cinta de carroceros.

Una vez aseguradas de que esta no se desprendía, cogimos la segunda sábana y la colocamos en el suelo, moldeando su forma y movimiento hasta que quedase de forma estética. A su lado izquierdo dejamos el bote de pintura roja y el pincel con el que se mancharon las sábanas.

Continuamos con las imágenes, empleando un hilo transparente para colgarlas desde el techo para conseguir un mayor movimiento. Colocamos dos tiras, una a cada lateral, y pegamos las imágenes con celo transparente por la parte trasera, mirando continuamente que todas guardasen un orden concreto y una misma distancia. Así, dejamos un cacho sobrante de este hilo para pegarlo en el techo con celo, concretamente la parte derecha de la instalación, logrando así un resultado muy estético, con mucho movimiento y protagonismo.

A continuación fuimos a buscar un pedestal al taller de volumen, el cual colocamos en el centro de la composición. Sobre este pedestal pusimos la vela anteriormente nombrada y, creando un línea vertical, suspendimos el tampón en el aire, es decir, atamos el tampón con el mismo hilo transparente que empleamos para las fotos, dejando un trozo considerable para que este colgase y, de forma lineal a la vela, lo pegamos al techo con celo transparente. Por último tuvimos que esconder dentro de la instalación un pequeño altavoz. Colocamos así este elemento debajo de la sábana colocada en el suelo, disimulada con el movimiento de la misma. Conectamos el altavoz con el móvil para poder poner el audio preparado en bucle.

Además de todo el montaje de esta instalación, también preparamos un texto explicativo, el cual leímos en frente de toda la clase, a modo de performance, un texto de crítica y protesta en busca de la revolución feminista.

6. PRESUPUESTO Y RECURSOS NECESARIOS

El espacio donde desarrollamos la instalación fue en el hall de la segunda planta del edificio de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza. Este es un espacio muy amplio y luminoso donde destaca el color blanco, un color muy presente e importante en nuestra composición, por lo que establecía aún más armonía entre toda la instalación.

Los materiales principales que usamos para la exposición fueron dos sábanas, pintura roja, una brocha, un cubo de pintura, unas fotografías, un altavoz, un tampón, una vela y un pedestal que cogimos prestado del taller de volumen.

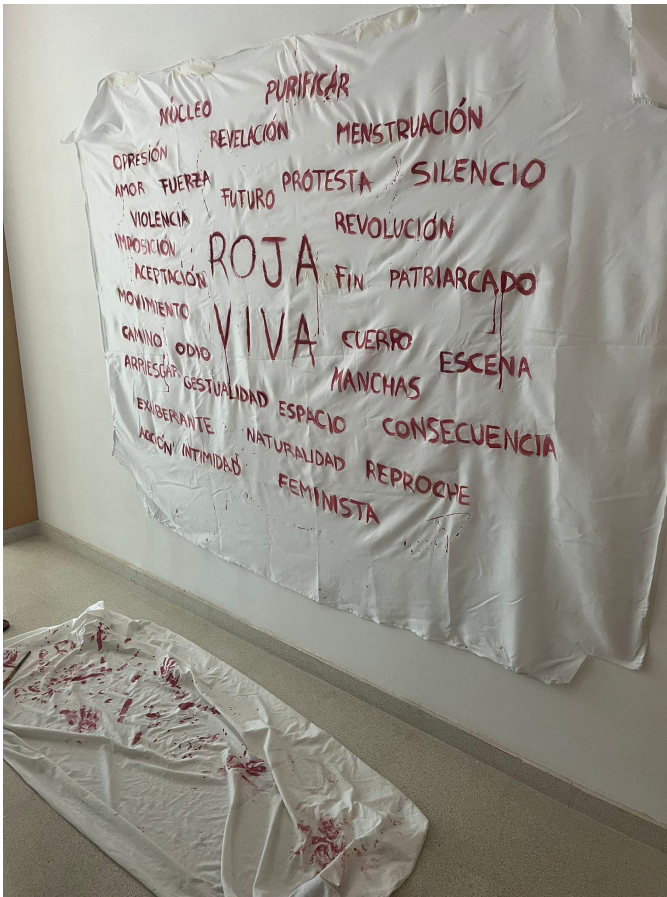
Posteriormente, como materiales empleados para la construcción de la instalación encontramos cinta de carroceros, cinta de doble cara, hilo de nailon, celo y tijeras.

En cuanto al presupuesto empleado para el posible desarrollo de toda esta instalación fue un gasto muy bajo. Los materiales que tuvimos que comprar fueron: una sábana, una vela blanca y la impresión tanto del texto como de las fotografías. Todo esto sumará un gasto total de 9 euros, 2.25 por persona.

7. DOCUMENTACIÓN VISUAL DEL PROCESO

<https://drive.google.com/drive/folders/1-DC6P3n1DcNjgZQCWGwh0b1uOv23vUfl>

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO EN TODAS LAS FASES

La realización completa del proyecto fue planeada cuidadosamente y teniendo en cuenta todas las partes de la obra. Fue un proceso de montaje muy satisfactorio al ver que la obra quedaba exactamente como queríamos, dando una sensación de empoderamiento y lucha, y logrando transmitir el mensaje que pretendíamos. El buen resultado del montaje permitió que nuestra obra fuera comprendida en su totalidad, ya que los diferentes espacios habían sido expuestos conjuntamente en la sala de manera clara y la explicación de la obra da a comprender que nuestro proyecto ha sido creado en base a una performance inventada, nunca representada anteriormente.

Tras el primer ejercicio que se nos planteó, de hacer un texto con relación a los objetos que portábamos en nuestras mochilas (eyeliner, tampón, cinta de carroceros, mechero y brocha) surgió un tema relacionado con la mujer, con la menstruación y el feminismo. Escribiendo el texto, pensamos en representar una performance, aunque posteriormente sería una exposición de los objetos que la protagonista de esta usaría durante la performance. Es por esto que hemos mantenido en la obra los mismos elementos. Buscamos la relación que podían tener entre ellos, escribimos las palabras clave en relación al texto e hicimos mapas mentales conceptuales, reflexivos y creativos.

En cuanto a problemas e impedimentos, al principio íbamos a proyectar un vídeo con un proyector, pero las circunstancias del espacio de exposición era muy luminoso e impediría una buena visualización de este, además de que finalmente no lo quisimos añadir, pues el resultado no nos convencía. Otro problema que tuvimos fue estético, a la hora de colocar la sábana en la pared, utilizamos cinta de carroceros y al ser una tela fina y una cinta amarilla, se traspasaba el color, por lo que la cambiamos por cinta de doble cara transparente. Por último, para la emisión del audio, requeríamos de un altavoz y usamos uno que no fue lo suficientemente potente, es por eso que para otra ocasión sería apto el uso de uno más potente.

9. EXPOSICIÓN Y POST-EXPOSICIÓN (FEEDBACK)

Durante el desarrollo del trabajo ha sido muy interesante como hemos logrado descomponer en un nuevo concepto artístico la idea inicial de una performance.

Desde el inicio de la actividad, nuestro texto ha estado enfocado en un contexto artístico y reivindicativo, cuando todavía este no debía estar enfocado sobre ese aspecto. Por esta misma razón tuvimos que reinterpretar la performance inventada durante las primeras fases del proyecto hasta darle un nuevo aspecto y una crítica más amplia.

La experiencia de idear y desarrollar una instalación a partir de una performance “ya existente” ha sido muy interesante. Hemos logrado descomponer cada concepto y volverlo a construir con un nuevo formato artístico capaz de transmitir y revelar una misma crítica, la destrucción de un concepto por la construcción de una nueva visión artística es un trabajo muy enriquecedor, que te ayuda a mirar, descomponer e investigar cada elemento expositivo más profundamente.

A la hora de desarrollar nuevas ideas se pusieron en común instalaciones muy interesantes, algunas de ellas descartadas por falta de tiempo, por falta de materiales,... Entre otras. Sin embargo, finalmente cada una se apropió de su parte del proyecto haciéndolo suyo, proponiendo su propia visión artística para la nueva interpretación ya nombrada y resolviéndolo como algo personal hasta componerlo en un espacio común, teniendo en cuenta cierta continuidad para que culmine en el proyecto de una instalación en equipo. Así, cada una pudo desarrollar y enriquecerse plenamente de cada apartado asignado, proponiendo sus ideas, gustos, reflexiones y críticas acerca de su espacio.

Es muy interesante como hemos logrado trabajar en grupo de una forma tan dinámica, siempre desde la asertividad, escuchando a nuestras compañeras, compartiendo opiniones desde el respeto y valorando cada comentario propuesto, de esta forma, también hemos logrado crear un discurso mucho más sano y sincero.

A la hora del montaje todo estuvo muy bien organizado, todas llevamos diversos materiales para la construcción de la instalación, ayudando en cada sección, proponiendo ideas de última hora para un resultado más estético, hasta obtener lo que queríamos lograr como resultado

satisfactorio. Así mismo, también tuvimos mucha comunicación a la hora de repartirnos el trabajo, por ejemplo, el texto fue leído por Marta e Inés, ya que éstas fueron las principales encargadas de redactarlo, ante lo que todas estuvimos de acuerdo, organizando en ese momento la intervención de cada una sobre la obra final de forma justa.

La experiencia en grupo ha sido plenamente satisfactoria, como he dicho anteriormente, todas las dudas, ideas o protestas se han puesto en común de forma asertiva, llegando siempre a una conclusión justa y equitativa con el fin de trabajar todas por igual y tener la oportunidad de exponer un mismo número de propuestas artísticas.

El día de la exposición no recibimos mucho feedback, es decir, vimos a nuestros compañeros implicados e interesados con la crítica que exponíamos pero, una vez concluida, no hubo ninguna propuesta o crítica constructiva. Sin embargo, es cierto que tuvimos en cuenta como una resolución muy acertada el cambio del altavoz por unos cascos, una experiencia más inmersiva y seguramente con un resultado mucho más satisfactorio, ya que a la hora de la verdad tuvimos problemas con el audio. Esto es algo que pusimos posteriormente en común y a todas nos hubiera gustado escuchar alguna opinión más de nuestros compañeros.

Como conclusión podemos observar cómo hemos sido capaces de crear una gran variedad de propuestas artísticas, resolver un concepto que estaba completamente vacío de contexto y defenderlo hasta sacarle un valor crítico y artístico. Un trabajo en grupo muy agradable y a la hora de la verdad muy resolutivo. Con los nervios podríamos habernos organizado peor, pero pudimos gestionar los mismos y concluir con una correcta exposición sin dar lugar a discusiones.

Todas estamos contentas con el resultado, consideramos que hemos sido capaces de transmitir todo lo que queríamos reivindicar y lo hemos logrado de una forma muy profunda y enriquecedora estéticamente.

10. REPARTO DE TAREAS DEL GRUPO

En cuanto al desarrollo de las tareas fue fácil organizarse ya que nuestra exposición se basaba en una instalación, dividida en cuatro conceptos expositivos diferentes, por lo que cada una se encargó del desarrollo de su correspondiente. Así mismo, a Rafaella se le encargó el apartado del tampón, a Lucía se le encargó el de las sábanas y bote de pintura, a Inés el apartado de las fotografías y a Marta el apartado del audio.

A lo que el desarrollo del texto se refiere, fue un trabajo en equipo, ya que fuimos poniendo en común diversos conceptos, aunque las principales personas encargadas de redactarlos fueron Inés y Marta. Atendiendo a todas las tareas encargadas hasta ahora, se ha repartido de forma equitativa cada punto del dossier por persona del grupo para la resolución de un trabajo justo.

11. BIBLIOGRAFÍA

- MACBA (2023) El teatro en el campo expandido. <https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/teatro-campo-expandido>
- Patricia García Arias (2008). Podríamos ser cualquiera; estamos en todas partes. Guerrilla Girls. La conciencia del mundo del arte. 2023. <https://www.mujaresenred.net/spip.php?article1566>
- Performancelogía (2006). Todo sobre Performance y Performancistas. 2023. http://www.geifco.org/actionart/actionart01/ediciones/_revistas/performanceologia/index.htm
- Mónica Mayer: “El arte tiene que ser lo que nosotras necesitamos que sea. 2023. <https://mujeresmirandomujeres.com/monica-mayer-montana-hurtado/>
- MACBA (2023) Feminismos. Obras con perspectiva feminista de mujeres artistas de la Colección MACBA. <https://www.macba.cat/es/arte-artistas/recorridos/feminismos>
- Wikiart (2023) Arte feminista. Movimiento artístico. <https://www.wikiart.org/es/artists-by-art-movement/arte-feminista#!#resultType:masonry>
- MAY (2023) Mujeres en las artes visuales. <https://www.m-arteyculturavisual.com/2019/04/06/exposiciones-colectivas-feministas-en-europa/>
- José A. Sánchez.(2023) Parataxis. Uclm. Brecht y el expresionismo (1992) <https://blog.uclm.es/joseasanchez/1992/10/12/brecht-y-el-expresionismo-1992/>
- José Antonio Sánchez (2023) La escena moderna. Akal. https://www.akal.com/libro/la-escena-moderna_31906/
- José Antonio Sánchez y Jaime Conde-Salazar (2003) Cuerpos sobre blanco. 2023. <https://archivoarte.uclm.es/publicaciones/cuerpos-sobre-blanco/>

