

EL ARTE FEMINISTA COMO RECURSO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

AUTORA: MARÍA MARTÍNEZ ABRIL

TUTORA: MARÍA TERESA ALARIO TRIGUEROS

**TRABAJO FIN DE GRADO
EDUCACIÓN SOCIAL**

Palencia, junio 2020

Resumen: En este Trabajo Fin de Grado, proponemos adentrarnos en la capacidad transformadora del arte, concretamente con el colectivo de mujeres de manera que se hará una visión global del trabajo de artistas feministas. Dichas artistas han llevado a cabo su activismo para reivindicar sus derechos como mujeres. Para ello haremos una trayectoria de las obras de mujeres artistas de los siglos XX y XXI y de algunas técnicas utilizadas por ellas.

Finalmente, haremos un proyecto de intervención con un aula de mujeres para poner en práctica de qué manera influye en ellas la capacidad transformadora de este arte.

Palabras clave: Arte; transformación social; Educación Social; feminismo, activismo, intervención social.

Abstract: In this Final Degree Project, we pretend to delve into the transformative capacity of art, specifically with the women's group so we can get a global vision of feminist artists work. These artists have carried out their activism to claim their rights as women. For this we will make a history of her works in the 20th century.

Finally, we will do an intervention project with a women's classroom to put into practice how the transformative capacity of art influence to them.

Keywords: Art, social transformation, Social Education, feminism, activism; social intervention.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS.....	3
3. JUSTIFICACIÓN.....	4
4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....	7
1. La transformación y la mediación social como objetivo de la educación social.....	7
2. Arte como medio de transformación social.....	9
3. Arte y movimiento feminista.....	10
3.1 De Hannah Höch a Carmen Calvo: en el uso del collage en el arte feminista.....	11
3.2. El “artivismo” feminista.....	18
3.2.1. El uso de la performance y la instalación en el arte feminista a partir de la década de 1970.....	19
3.2.2. La herencia del artivismo feminista en los movimientos sociales actuales (del #Me too a “El violador eres tú”).....	30
5. PROYECTO.....	34
1. Introducción.....	34
2. Justificación.....	35
3. Contexto.....	35
4. Objetivos.....	35
5. Diseño de la intervención.....	36
6. Evaluación.....	44
6. CONCLUSIONES.....	44
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	46

1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento presento mi Trabajo Fin de Grado de Educación Social en la Universidad de Valladolid, Campus la Yutera (Palencia).

Este trabajo trata sobre el arte como un recurso para la transformación social y un medio para intervenir socioeducativamente en este caso concreto, con el colectivo de mujeres adultas. Por ello, en la parte teórica abordo cómo la transformación social ha sido uno de los principios en la vida de numerosas mujeres artistas de la segunda mitad del siglo XX, las cuales han trabajado para dar voz a aquellas que han sido silenciadas por el patriarcado. En este proceso, las artistas han explorado las posibilidades de nuevas técnicas como el collage, el fotomontaje, la instalación o la *performance*.

En la parte práctica de mi TFG he realizado un proyecto con mi centro de prácticas, la Universidad Popular de Palencia (UPP), concretamente en el aula de mujeres del centro social Fernández Nieto, basándome en algunas artistas rompedoras y activistas y las técnicas que utilizaron, que describo en mi marco teórico para el diseño de la intervención.

Con mi Trabajo Fin de Grado he ampliado mis conocimientos para formarme como educadora social. Ya no solo es un importante aprendizaje personal, sino académico y profesional, como afirma Tania M. Iglesias (2017)

“La Educación Social requiere una mirada diferente que incorpore las gafas violetas (,,) para dirigir la atención sobre una nueva forma de analizar la realidad social en que estamos inmersas. Pues de no hacerlo estamos obviando las necesidades, demandas y capacidades de la mitad de la población; difícilmente puede progresar una sociedad que obvие estas cuestiones y limite las posibilidades de ser mujeres y niñas”

2. OBJETIVOS DEL TFG

- Explorar la capacidad transformadora del arte como instrumento en la Educación Social.
- Conocer las obras y técnicas innovadoras utilizadas por las artistas contemporáneas, susceptibles de ser aplicadas en la Educación Social.
- Diseñar una experiencia de intervención con un colectivo de mujeres adultas, partiendo de la obra y las técnicas utilizadas por algunas artistas feministas.
- Facilitar el descubrimiento del arte para este colectivo como elemento comunicativo, expresivo y sanador al que todo ser humano ha de tener acceso.

3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO Y RELACION CON LAS COMPETENCIAS DEL TITULO

La elección de este tema como Trabajo Fin de Grado se debe a mi interés por el ámbito del arte y la capacidad de éste de generar transformación social. Incluso mi propia formación profesional, la educación social, se basa principalmente en la búsqueda de la transformación social. Los feminismos como movimiento y teoría social han sido uno de los elementos más transformadores de la historia reciente y el arte feminista ha aportado una nueva forma de ver el mundo, utilizando técnicas y formas de hacer muy diversas y heterogéneas. Como afirma Roxana Popelka (2010):

“Frente al aislamiento creativo del artista, el arte feminista va a ser deliberadamente incisivo en el contexto social y público, caracterizado por un elemento de otredad, una necesidad de conexión más allá del producto y del proceso artístico. El arte feminista afirmará que el arte puede ser social y estéticamente efectivo”

También estas palabras –que comparto- de la artista Ester Ferrer (Premio Nacional de artes Plásticas) recogen bien la relación entre arte y transformación social:

“Sinceramente creo que el arte debe salir a la calle, pero no en el sentido en que se hablaba en los años 60 y 70 de *acercar el arte al pueblo generoso*, sino porque creo que es en la calle donde perturba más. Quizás el artista debiera ser *el gran perturbador*, el perturbador profesional, aquel por el cual el desorden llega” (Ferrer, 2020)

Asimismo, adoptar una perspectiva feminista resulta un aprendizaje enriquecedor. Ya no solo por interés propio sino por la relevancia del feminismo para llegar a una educación más equitativa: conocer la evolución del feminismo, las aportaciones de las diferentes artistas feministas, sus temáticas y técnicas, etc. Todo ello me aporta conocimientos y recursos para adoptar una perspectiva educativa crítica. Además, al realizar mis prácticas en la UPP (Universidad Popular de Palencia), concretamente en el área de Mujer, sabía que podía tratar estos aspectos.

Además de ello, veo fundamental el hecho de fomentar el conocer y visibilizar a mujeres artistas dentro de la sociedad. Exposiciones artísticas y museos han mostrado prioritariamente obras masculinas, de modo que las obras de mujeres que se muestran en museos y exposiciones siguen presentándose en unos porcentajes escandalosamente bajos. Todo ello cuando es generalmente reconocido que la gran revolución social del siglo XX, ha venido dado por la

generalización de los principios feministas por parte de la mayoría de la sociedad en los países de occidente.

Sin embargo, se mantiene la raíz del problema: el mantenimiento del patriarcado en nuestra sociedad y lo que ello implica: no tener una educación con la perspectiva de género. Por ello mismo, como futura educadora social debo conocer lo que supone en este caso el arte feminista como medio de transformación social, teniendo en cuenta el papel de las mujeres en las últimas décadas para poder trabajar no solo teóricamente sobre estos contenidos, sino que me sirva como práctica de aprendizaje y de intervención socioeducativa en un futuro.

En definitiva, pretendo indagar en sobre la potencialidad transformadora del arte feminista en la Educación Social en mi Trabajo Fin de Grado partiendo del trabajo de muchas mujeres que a lo largo del último siglo han generado nuevos mensajes con técnicas innovadoras.

En relación con los estudios de grado en Educación Social en este TFG pongo en funcionamiento una serie de competencias básicas que son las siguientes:

- Competencias generales

Competencias instrumentales:

-Capacidad de análisis y síntesis.

-Planificación y organización.

-Utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional

-Gestión de la información

-Resolución de problemas y toma de decisiones

Las competencias instrumentales las he empleado para buscar y seleccionar información para la fundamentación teórica, su organización y posterior redacción de manera que he llevado a cabo una capacidad de análisis y síntesis, así como de gestión de la información, planificándola, optando por los contenidos más adecuadas a mi trabajo teórico. Por otra parte he empleado las TIC como recurso para buscar la información necesaria y los materiales para realizar mi fundamentación teórica.

Competencias interpersonales:

-Capacidad crítica y autocrítica

-Habilidades interpersonales

Las competencias interpersonales las he empleado a la hora de enriquecer mi aprendizaje como educadora social ya que tener capacidad autocrítica y habilidades interpersonales son dos factores esenciales para llevar a cabo un proceso de formación y desarrollo educativo completo que me sirva para trabajar con el área de la mujer y con todos los colectivos posibles de mi trabajo y así poder realizar una intervención más eficaz.

Competencias sistémicas

- Autonomía en el aprendizaje
- Creatividad
- Iniciativa y espíritu emprendedor
- Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de la vida

Las competencias sistémicas las he utilizado para desarrollar el TFG de manera autónoma; he intentado ser creativa y siendo consciente de que este no es un trabajo más, sino un proyecto de aprendizaje que ayudará a ampliar mis conocimientos sobre el arte feminista y la transformación social.

- Competencias específicas:

- Comprender la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad profesional.
- Diseñar planes, programas, proyectos, acciones y recursos en las modalidades presenciales y virtuales.
- Diseñar y desarrollar procesos de participación social y desarrollo comunitario.
- Promover procesos de dinamización cultural y social.
- Conocer la teoría y la metodología para la evaluación en intervención socioeducativa.

En cuanto las competencias específicas las he llevado a cabo para formar mi proyecto práctico dentro del TFG. Al realizar mi proyecto he comprendido de manera más profunda la trayectoria de la Educación Social dentro del campo de la educación del colectivo de las mujeres, al diseñar un proyecto que implica una participación social y es parte del desarrollo comunitario del colectivo de mujeres adultas, fomentando un trabajo que engloba lo cultural y lo social.

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

1. La transformación y la mediación social como objetivo de la Educación Social

Afirma Ascensión Moreno (2016) que “apelar a la transformación social es nombrar la recta entre un punto de partida de lo que ya no se desea y uno de llegada aún desconocido, sin pautas específicas de cómo se recorre y qué se alcanza al hacerlo”. Es parte de nuestra naturaleza solucionar y alcanzar otros niveles de realización y comprensión. Podemos afirmar que no hay transformación social sin que se transformen los miembros de la sociedad.

Hay dos visiones dentro de este ámbito, la visión pesimista y la visión optimista (Cruz; Cámara, 2013):

-La visión pesimista plantea que en la actualidad hay grandes dificultades, ya que tenemos una enorme cantidad de problemas locales y globales que requieren de acciones urgentes.

-La visión optimista, en cambio, considera que hoy en día contamos con posibilidades y conocimientos nuevos que parecen hechos a la medida de una transformación social más consciente y profunda.

“Ambas visiones conviven, simultáneamente, dentro de cada uno y en las sociedades. Así, algunas realidades despiertan confianza, entusiasmo y esperanza, llenándonos de un fuerte sentido de posibilidad y compromiso personal para alcanzar metas colectivas. Mientras que, otras realidades, causan un sentimiento de impotencia y agotamiento. Así, las dos visiones ponen en evidencia, justamente, el poder de nuestra mirada que articula cuatro dimensiones, la física, la emocional, la mental y la espiritual.”

Las características de la transformación social son varias: (Cruz; Cámara, 2013)

- Supone una intención que hace referencia a la plenitud e integración de una transformación real llegando a una esperanza de que sea posible alcanzar esa transformación a través de una intención clara y objetiva.
- Lo que se pretende en conseguir es una meta compartida, comunitaria con un futuro que satisfaga las necesidades de la sociedad. A pesar de ello hay que “Mantener la conciencia de que una transformación social está marcada por la incertidumbre para no pretender anticipar cómo será una vez alcanzada.”
- Los procesos y programas que se lleven a cabo no pueden ocurrir en ámbitos cerrados ya que una transformación social supone un diálogo y entre diferentes campos y áreas para lograr una integración y una participación amplia y consistente.

Dentro de la educación social y del rol que llevamos a cabo como educadores/as sociales nos encontramos que la mediación artística es un importante recurso a la hora de intervenir socioeducativamente. A partir de aquí seguiré a Asunción Moreno (2016) para tratar sobre la mediación artística:

“La mediación artística actúa de manera que fomenta el acceso a la cultura, proporciona una mirada no estigmatizada, es un espacio potencial y de experimentación segura, desarrolla la resiliencia, promueve el empoderamiento, posibilita los procesos de simbolización y es una forma de mediación en resolución de conflictos”.

De manera general la mediación artística la podemos emplear como una herramienta para llevar a cabo una acción socioeducativa y comunitaria en todos los colectivos, centros sociales, comunidades o servicios que se nos ofrezcan para llevar a cabo nuestros propios proyectos que impulsen la inclusión e integración social y la autonomía.

En cuanto al marco metodológico de la mediación artística afirma Moreno (2016) que ha de tenerse en cuenta:

-La experiencia a través del conocimiento, la universalidad, la elaboración, el conocimiento, etc. de manera que se llegue a experimentar cada elemento para tomar una actitud crítica y una perspectiva global del arte.

-El espacio es importante para llevar a cabo un proceso artístico eficaz de seguridad, de experimentación de confidencialidad, de desarrollo de soluciones propias de tal forma que sea un espacio de juego, comunicación y aprendizaje.

-La expresión es esencial dentro de la mediación artística puesto que permite desarrollar la creatividad y la originalidad. Así como fomentar el desarrollo de habilidades personales y sociales.

-La flexibilidad durante el proceso y el resultado hace que tengas más tiempo para la elaboración del arte y valorar el resultado de una manera más eficaz centrándote así en cada paso del proceso.

-El rol del mediador es trascendental para llevar a cabo este proceso, se encarga de aportar experiencia y conocimientos, orientar, atender, reconducir, acompañar, ser una figura de confianza y de establecimiento de límites y de intervención.

“La expresión artística permite expresar lo que no puede ser expresado de forma literal con la palabra.” No hay que olvidar que muchas veces cuando hablamos de arte pensamos en cuadros, esculturas y en herramientas plásticas. Pero la realidad el arte, especialmente el arte contemporáneo, va mucho más allá y se presenta con técnicas más diversas e innovadoras.

Con las artes visuales se han generado proyectos sociales y comunitarios, haciendo partícipe a grupos concretos de población y visibilizando problemáticas sociales, todo ello con el objetivo de promover la inclusión y la mejora social, la cooperación y el cambio.

2. Arte como medio de transformación social

Eduardo Balán (2019) afirma que

“en la transformación social el arte tiene una particular potencialidad para generar espacios de participación a favor del debate democrático y por la construcción de la identidad cultural de diversos grupos, poblaciones y países, constituyendo un modo alternativo de influencia en el espacio público. De manera que haciendo hincapié en este apartado, podemos decir que se trata de un proceso comunitario que cuenta con la participación de cualquier persona, colectivo y entidad.”

El arte transformador va más allá de un cambio personal, grupal y comunitario. Se basa también en generar alternativas, nuevos discursos, campos de participación aportando un crecimiento de la educación no formal, ampliando o consolidando el trabajo a nivel local, regional creando vínculos con organismos o diferentes instituciones que estén relacionadas con este espacio. Sin embargo, la dimensión política del arte transformador, no se agota en la promoción de la participación ciudadana sino que también implica la lucha contra antiguos y nuevos estereotipos que recaen sobre niños, niñas, jóvenes y adultos en situación de pobreza, sobre las mujeres y sobre otros grupos sociales tales como las minorías sexuales. (E,Balán, 2019)

Hablar de arte y creatividad en procesos de intervención y acción social supone, en primer lugar, que hay situaciones para arreglar, y que nosotros como sociedad podemos llegar a conseguirlo.

“Resulta fundamental comprender que el impulso de la transformación y el despliegue de la creatividad son dos energías inseparables, que se inspiran y nutren mutuamente generando condiciones de posibilidad para una sociedad más plena e integrada. Todos los programas y actividades en torno al arte y la creatividad manifiestan esta relación entre crear y transformar” (Araya, Y. C. 2005)

El trabajo artístico no se enfoca en tener ideas artísticas y luego darles una forma particular sino en crear condiciones para que sentimientos, intuiciones, pensamientos y creencias salgan a la luz por medio de un nuevo soporte y un nuevo lenguaje que les otorga voz. Hay una intención hacia la transformación, y respecto de ella, hay una forma de mirar y hacer que derrama creatividad sobre las esferas de la vida por medio de lenguajes simbólicos, procesos artísticos y

producciones colectivas que favorecen la búsqueda, el acceso, la participación y el diálogo. Todo esto forma parte de la intervención social porque “frecuentemente, en la ponderación de las iniciativas basadas en, o que incorporan, diversas prácticas artísticas, suele ponerse el acento en su utilidad como estrategia de “rescate y prevención” o como “mecanismo productor de autoestima”. Es preciso lograr que el arte no se asocie sólo al “rescate” y la “salvación”, sino y fundamentalmente a las oportunidades que brinda para desarrollar actividades creativas y lúdicas, experiencias movilizadoras, y educativas (...)” (E.Balán, 2019)

Si en toda intervención social es fundamental el proceso, también en cuando partimos del arte como instrumento de mediación, pues “como en cualquier proceso de cambio, el avance no puede ser rápido ni forzado, sino todo lo contrario: progresivo, constante, consciente, consentido y elegido. El arte nos prepara para ver aquello que no solemos querer mirar” (E,Balán, 2019)

3. Arte y movimiento feminista

El arte feminista ha sido y sigue siendo, uno de los elementos que busca la concienciación y la transformación social. Siguiendo con esta reflexión llegamos al hecho de que lo artístico implica una posición ideológica. En este sentido, las prácticas artísticas son además un espacio especialmente pertinente para hablar sobre cuestiones de género, el espacio de la mujer en el proyecto y en la comunidad y los problemas específicos que las afectan. Punto de inflexión relevante dentro de la educación social y sus ámbitos de intervención el que nuestro trabajo como educadoras sociales forma parte de un gran campo de actuación.

La situación histórica y actual de desigualdad arraigada en la estructura patriarcal de las sociedades no puede dejarnos indiferentes; pues como indica Ana Sánchez Bello (2011) “las personas nacemos en una sociedad en la que existen patrones culturales basados en una determinada relación simbólica sobre lo que significa ser hombre o ser mujer. En otras palabras, existe una construcción cultural de las diferencias biológicas entre los sexos sobre la cual se cimienta el discurso de la inferioridad femenina y la dominación de los varones”.

Dentro de este aspecto se vincula también la influencia de los medios de comunicación que en ocasiones nos impregnan de prejuicios y nos muestran una cara de todos estos proyectos sociales a través de posturas ideológicas o de simples cuestiones politizadas.

El arte feminista no tiene unos rasgos estilísticos o formales comunes, pero si manifiesta la consciencia de las vivencias de las mujeres de quien lo realiza. Una de las características de las artistas feministas es que, tanto en las llamadas primeras vanguardias como posteriormente y hasta la actualidad estas artistas han utilizado técnicas diversas y novedosas. Una de estas

técnicas es el **collage**, técnica artística creada con diferentes materiales, tanto planos como con volumen, pegados a una superficie

Los orígenes del collage se remontan en el siglo X en Japón, pero será a partir del siglo XX cuando el collage pasó a ser propiamente una técnica artística. Se considera que Picasso fue el promotor del collage con su obra “Naturaleza muerta con silla de rejilla” en el año de 1912 aunque también se considera a Georges Braque como uno de los pintores que utilizó por primera vez el collage en sus obras. (Ilustraciology, s.f.)

El collage surgió en una Europa con grandes dificultades económicas y sociales. Se querían romper con los métodos artísticos tradicionales. Por ello surgieron nuevos conceptos y nuevos estilos como las vanguardias como una forma de revolución, rotura con lo tradicional y experimentación. “El collage aparece como un espejo de la cultura que critica, apoyándose en las decisiones que definen el comportamiento de los consumidores. Además, se convierte en una metáfora de la vida diaria de un consumidor que se encuentra inmerso en una cultura del exceso de productos e información.” (Ilustraciology, s.f.) Las técnicas del collage se basan en selección y composición para crear una narrativa y una expresión concreta, para sacar a la luz las emociones, los sueños, los pensamientos y la creatividad de cada persona. Los artistas del s. XX han empleado el collage para utilizarlo como una técnica revolucionaria y crítica hacia la cultura del consumo, el sistema de producción en masa y el rechazo a la cosificación de la sociedad.

En este trabajo trataremos la obra de dos artistas feministas de distintos momentos históricos y que utilizaron de forma muy diferente el collage y el fotomontaje, que podría considerarse una variante. Son dos artistas a quienes les separan distancia geográfica y temporal, pero a quienes les une el sentido crítico hacia el sexismo: la alemana Hannah Höch y la española Carmen Calvo.

3.1. De Hannah Höch a Carmen Calvo: en el uso del collage en el arte feminista

Las artistas que en este apartado se tratan pertenecen a generaciones muy distintas pero a ambas les une, no sólo el uso del collage en su obra, sino que, como otras creadoras feministas, “toman conciencia de su historia y deciden hacer de su identidad el tema de arte” (Popelka, R., 2010). Su obra, sin llegar a ser autobiográfica, trata sobre la vida y los problemas de las mujeres.

Hannah Höch fue una artista vanguardista alemana que nació en 1889 y murió en 1978, viviendo las dos guerras mundiales y los duros tiempos de la dictadura nazi. En 1931 había participado en una exposición colectiva titulada *Mujeres desesperadas* contra el código penal que castigaba el aborto. Hannah Höch fue pionera del fotomontaje, una forma de collage para el

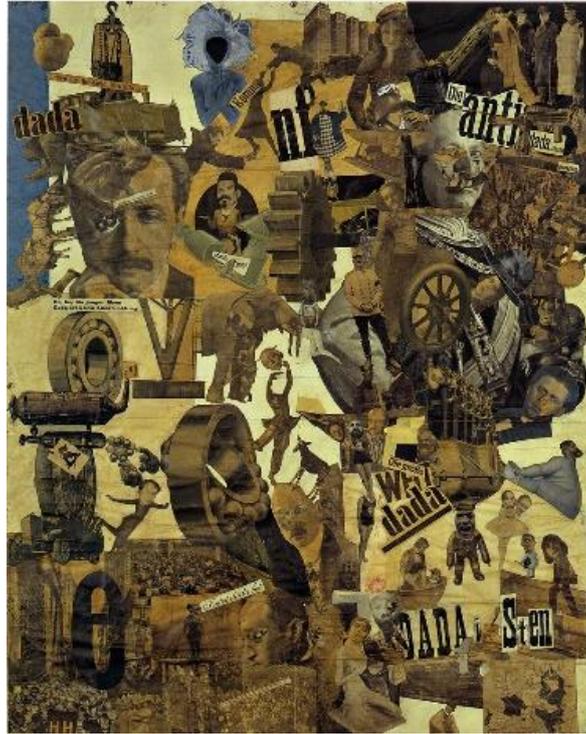
que usaba las fotografías. A Höch se la considera junto con Raoul Hausmann creadora de esta técnica en el año 1918 en el contexto del movimiento dadaísta. artnet. (s.f.).

Tuvo influencia de artistas con los que trabajó y colaboró como Kurt Schwitters o Hans Arp. Su trayectoria artística se produjo en una época de grandes dificultades políticas, económicas y sociales. Por ello, su obra trató sobre el momento político que se estaba atravesando. Sus collages estaban hechos de recortes de periódicos y objetos que encontraba. También usó su obra para ensalzar a la mujer desafiando el papel tradicional que se le atribuía (ámbito doméstico y privado). Hay que recordar que Hannah Höch buscó pronto la independencia económica, de modo que en 1916 comenzó a trabajar en una editorial que publicaba una revista para mujeres, realizando dibujos de diseños de bordados. En esta también fue una pionera. artnet. (s.f.).

En sus obras criticaba el papel de los hombres como figura predominante socialmente y dominadora en el ámbito privado. También crítico el fracaso que supuso la República de Weimar y la militarización de Alemania tras la Primera Guerra Mundial.

Entre alguna de sus obras destaca por ejemplo “Corte con el cuchillo de cocina en la última época cultural de la barriga cervecera de Weimar”. Este collage de largo título Hannah Höch es una crítica a la sociedad alemana del momento, a su burguesía, a lo políticamente intitucionalizado, etc. En esta obra vemos fragmentos de fotografías de personajes fundamentalmente masculinos, máquinas y utensilios industriales, textos etc. También vemos la palabra dadá y anti varias veces. En el collage aparecen diferentes personas como militares, cargos políticos, personas anónimas y artistas pertenecientes al dadaísmo. Pero en esta amalgama destaca en el centro de la composición una pequeña figura de mujer, una bailarina cuyos brazos parecen jugar con una cabeza femenina. La cabeza corresponde a la artista alemana K. Kollwitz, la primera mujer aceptada por la Academia alemana de las Artes, mientras el cuerpo corresponde a la bailarina Nidda Impekawen. Para Höch ambas representan a la nueva mujer que se hace hueco en un mundo patriarcal, mecanicista y desordenado. artnet. (s.f.).

Para realizar el collage esta artista empleó fragmentos de periódicos. Se nota incluso el amarillento del papel entre algunos fragmentos y otros al ser periódicos de diferentes publicaciones y momentos, unos más viejos que otros.

Hannah Höch . *Corte con el cuchillo de cocina en la última época cultural de la barriga cervecera de Weimar*

Hannah Höch . *La novia (Pandora)*

Otra de las obras de Hannah Höch que podemos tomar como ejemplo es “La novia (Pandora)”. Esta obra está pintada al óleo que la artista mezcla aquí con la técnica del collage como un método de reflexión y crítica, como en muchas de sus obras. En esta en concreto se centra en el papel de la mujer en las sociedades “desarrolladas”. El subtítulo de la obra tiene un sentido irónico, ya que hace referencia a la mujer que, por su curiosidad desató todos los males del mundo. En esta obra crítica que la mujer deseada sea una muñeca-niña, un objeto de uso propio del hombre. Caracteriza a la novia como un bebé haciendo referencia a la cantidad de mujeres que aun casadas nunca llegan a la mayoría de edad en sus derechos. Hannah Höch describió muchas veces el matrimonio como una violación legal. artnet. (s.f.).

Muchos años más tarde y en otro contexto sociocultural e histórico muy diferente se desarrolla la obra de la española **Carmen Calvo**, que coincide con la de Hannah Höch no sólo en el uso de la técnica del collage, sino en que en gran parte de su obra hace un ácido análisis de la situación de las mujeres. No hay que olvidar que su infancia y juventud la vivió bajo el franquismo ya que Carmen Calvo nació en 1950 en Valencia. Su obra comenzó a tener éxito sobre todo a partir de los años 70, recibiendo en 2013 el Premio Nacional de Artes Plásticas

En una reciente entrevista en la revista *Culturplaza* (22/09/19), Carmen Calvo mencionó lo siguiente acerca de lucha contra los prejuicios a los que se tuvo que enfrentar por ser mujer y querer dedicarse al arte:

“Yo empecé muy joven, con 19 años. Ahora voy a hacer 70. Recuerdo que me decían: “Cuando te cases, lo dejarás”. Y ahora, me dicen: “Ah, ¿pero todavía continuas?”. Las mujeres no hemos tenido muchas oportunidades por una serie de historias: la familia, el “cuidar”... Para mí, es una suerte haber dicho “quiero esto” y, a pesar de todo, seguir aquí”

Se ha dicho que Calvo ejerce un canibalismo de imágenes y objetos para crear su obra: fotos antiguas de familiares, amigos, de desconocidos, carteles, cartas, máscaras, cabezas de muñecas, etc. (de la Torre, 2017). Como afirma Huerta, R. (2018) para leer la obra de Carmen Calvo no se puede olvidar “su pasión por los objetos fetiche, las poéticas relacionales, las representaciones de la violencia y la sexualidad desde los relatos del poder (roles sexuales y aceptación de la violencia cotidiana), el dolor en la infancia, la lucha por la libertad, el dominio del horror. La artista plasma con sus obras estos desafíos, retos que están muy pendientes de las injusticias que todos conocemos y contra las que nos rebelamos”

Esta recopilación del objetos e imágenes cotidianas parte de la influencia de estilos artísticos tan diversos como el surrealismo o el dadaísmo, el Pop Art e incluso del cine de directores como Luis Buñuel.

Carmen Calvo. *Mi alma está cansada de la vida*

Otra de sus obras se llama “Y quién hay que mire (2005)”. Es un collage donde aparecen rostros femeninos repetidos aludiendo a la España de los cuarenta donde se intenta crear “un modelo” de mujer.

Otra de los elementos que se repiten en la obra de Calvo es el cabello, “Cabello sacudido por la enfermedad o el tiempo, pelo erizado por el miedo o pelo suprimido en aras de la belleza.” (Torre, 2013). La asociación entre cabello y mujer tiene viene de una larga tradición cultural que, en los años de la postguerra, generó también nuevos significados. Como afirma Sara Valverde “La presencia del cabello habla del signo más tradicional de identidad femenina como refleja el cuadro de “Ofelia” de John Everett en 1852 o el trabajo de Mere Oppenheim (1913-1985). Por ello no creo que fuese casualidad que en la Guerra Civil se castigase a las mujeres republicanas rapándolas el pelo”

Carmen Calvo. *C'est le malheur, (2001)*

También utiliza como elemento las máscaras “no tanto para ocultarlos como semejar en ocasiones auténticas máscaras asfixiantes del personaje”: (Cultura, 2013)

Carmen Calvo. *Algún que otro tributo tapándose*

La identidad, que reside en el rostro, desaparece a veces bajo enormes y falsos ojos. La fotografía de boda para la que posan no sirve para que les identifiquemos ¿Son ellos los que nos miran a nosotros?

Carmen Calvo aparece aquí ante su obra “*Los cielos estan cosidos*”, un gran retrato de una mujer anónima e intervenido a modo de collage y que invita a reflexionar sobre la discriminación sexual y la imposición de roles, al tiempo que evoca el rechazo a la violencia machista. La gran reproducción de esta obra cubría la pared del IVAM de Valencia en la exposición de 2007. Llorente, S. (2019).

3.2. El “artivismo” feminista

En este trabajo nos interesa analizar la potencialidad del denominado “artivismo feminista” y su impacto en la actualidad para trabajar proyectos de transformación social.

Nina Felshin (1995) en la introducción del libro *But is it Art? The spirit of art as activism* emplea el término «arte activista» y lo define como un híbrido del mundo del arte y del mundo del activismo político y la organización comunitaria social.

El arte activista desarrolla una actividad social positiva en la que confluyen los impulsos artísticos, políticos y tecnológicos de estos últimos treinta años. Los y las artistas activistas no adoptan meras estrategias estéticas de inclusión o democráticas, ni abrazan un sistema político o social en una crítica de la representación dentro de los confines del mundo del arte, sino que, impulsados por la creencia en el potencial político y popular del arte, han creado una forma cultural que adapta y activa los elementos de cada una de estas prácticas estéticas críticas, uniéndolas orgánicamente con elementos de activismo y organización comunitaria.

La práctica artivista se apropia de los emplazamientos urbanos y de sus técnicas de publicidad urbana; tiene lugar en emplazamientos públicos clave más que dentro del contexto del mundo del arte. El uso de espacios como la calle es inevitable si el artista busca aproximarse al gran público, incluyendo así los medios de comunicación y la cultura de masas.

Sus formas más corrientes de actuar son las que fomentan la participación de la comunidad y del público: acciones temporales o las actividades basadas en performances, eventos de los mass-media, exposiciones e instalaciones. Cabe recordar en tal sentido las «sonadas» acciones por las calles de colectivos como ACT UP, WAC o las Guerrilla Girls, como respuestas del mundo del arte ante los ataques políticos conservadores hacia las minorías étnicas, de mujeres y homosexuales. Su trabajo ha sido principalmente de colaboración, como grupos de presión solapándose en muchas ocasiones con campañas publicitarias.

Para Felshin, el activismo artístico supone el culmen del impulso democrático al tener como objetivo dar voz y visibilidad al que no tiene derecho, y conectar el arte con una audiencia mayor. Esto se ha puesto de manifiesto a través de todo tipo de propuestas de colaboración o comunitarias, que muestran una preocupación por los derechos civiles, las políticas de género, gay/lésbico, y la identidad étnica y racial, abordando temas como la crisis del SIDA, la violencia

contra las mujeres, el sexismo, el racismo, la preocupación por el medioambiente, la vivienda, el homelessness (personas sin hogar), la gentrificación, la tercera edad, la inmigración ilegal o los derechos de los sindicatos.

El arte activista surgió a mediados de los setenta, de la unión del activismo político con las tendencias estéticas democratizantes originadas en el arte conceptual de finales de los sesenta y principios de los setenta, como proyectos e iniciativas independientes a los circuitos artísticos convencionales.

Pero quizás lo más importante, y así lo indicaron los conceptualistas, era que el arte más interesante se podía hallar en las energías sociales no reconocidas como arte: estas energías todavía estaban esperando a que los artistas conectaran con ellas; eran una materia prima de asombroso potencial que expandiría las posibilidades del arte.

Los artistas activistas emplean metodologías, estrategias formales e intenciones comunes con el objetivo de aumentar la conciencia pública ante situaciones insostenibles; involucrar al público; hacerle partícipe de las ideas y demandas defendidas, mediante información y educación.

3.2.1. El uso de la performance y la instalación en el arte feminista a partir de la década de 1970

Para el contenido de este apartado me apoyaré fundamentalmente en el libro *El orden fálico. Androcentrismo y violencia de género en las prácticas artísticas del siglo XX*, de Juan Vicente Aliaga (2008) y, en menor medida en el de Teresa Alario (2002) *Arte y feminismo*.

Aunque en 1969 se creó WAR (Women artists in Resistance) que realizó algunas acciones de protesta que podrán ser consideradas como los inicios del “artivismo” la experiencia más completa fue el proyecto de **Womanhouse** en la década de 1970.

Womanhouse fue un proyecto dirigido por Judy Chicago y Miriam Shapiro para realizar el primer curso de arte feminista en Fresno. El curso, que al año siguiente se trasladó a los Ángeles se clausuró con una muestra colectiva titulada **Womanhouse** con obras de 22 participantes en el curso, una instalación colectiva de arte feminista y espacio de actuación.

Womanhouse contribuye a un espacio de lucha por la igualdad y los derechos humanos. El edificio que albergó a Womanhouse estaba desahuciado, carecía de calefacción y de agua corriente pero a pesar de estos obstáculos estuvo abierto al público del 30 de enero hasta el 28 de febrero de 1972.

Todo el trabajo de carpintería o de cristalería fue realizado por las participantes en el proyecto. Constaba la casona de 17 habitaciones que fueron usadas para todo tipo de tareas. Las discusiones y debates supusieron la base para estructurar, dividir y compartir el trabajo a realizar. Gran parte de las actividades de Womanhouse tuvieron en cuenta los roles sociales y las divisorias de género creadas por el orden patriarcal con la finalidad de socavar dichas estructuras. El espacio conlleva indudablemente una lectura de género. Las artistas participantes en Womanhouse se percataron de la necesidad de politizar los espacios y ámbitos considerados privados.

Instalación en la cocina de Womanhouse

Martha Rosler. *Semiótica de la cocina*

Hubo sobre todo performances y debates pero también se generaron esculturas e instalaciones. Algunas de las performances y pequeñas obras de teatro dramatizaban las convenciones de género y de la sexualidad. En otra de las performance se enfatizaba que determinados hábitos y costumbres naturalizados como inherentes a la mujer eran inductores de una violencia de trasfondo estructural.

El tema de la violencia sexual emerge en particular de la necesidad de crear un tejido de apoyo a las mujeres que sufrían abusos. La violación era hasta los años 70 prácticamente un tema tabú, innombrable.

En un plano artístico se llevó a cabo la performance Ablutions, en el marco del Feminist Art Program, cuando finalizó el proyecto de Womanhouse, donde se analizó en público la cuestión acuciante de la violación. En la performance una mujer fue atada a una silla previamente cubierta con una suerte de sábana que la tapaba. A continuación fue salpicada con huevos, sangre y tierra mientras sonaba una cinta en la que unas mujeres relataban cómo habían sido violadas. Al final de la cita una voz recitaba un texto de Arlene Raven que hablaba de desesperación y desamparo. La narración adquiría un efecto terapéutico entre el público.

Womanhouse supuso una nueva etapa dentro del accionismo feminista en una época que el ámbito público seguía siendo un campo de lucha para la mujer.

Womanhouse. Ablutions (1972)

Barbara Kruger puede ser considerada otra artisvista. Nació el 26 de enero de 1945 en Estados Unidos. Fue diseñadora gráfica y editora de imágenes en varias revistas americanas antes de convertirse en artista. El arte de esta artista se encuentra fuera del movimiento feminista de los 70 y de los sucesos que dieron visibilidad al trabajo de mujeres artistas. En los 80, el trabajo de Kruger empieza a enfocarse en las construcciones de género, influenciada por autores y filósofos como Foucault, Baudrillard, Kristeva, Lacan y Derrida.

El estilo de Barbara Kruger consiste en hacer fotografías en blanco y negro, recogidas en revistas y fuentes populares, con un texto escrito en la parte superior. El texto suele estar en blanco y rojo. Las frases tienen pronombres como 'tú, yo, tú, nosotros y ellos'. Su objetivo es cautivar al espectador, mientras contemplamos los mensajes de texto que intenta transmitir. Barbara Kruger en su obra propone preguntas sobre los estereotipos, situaciones que se crean en la sociedad, realidades políticas, y cuestiona el poder, la sexualidad y la representación.

Su obra es interdisciplinar, e incluye tanto escritura, imagen, diseño y edición. Aparece en museos, en galerías, en anuncios publicitarios, en posters, estaciones de trenes o en espacios públicos como parques o revistas lo que da lugar a romper el silencio respecto a algunos temas de los citados anteriormente y preguntarnos sobre aquello que nunca se discute utilizando el espacio y cambiándolo a un mensaje.

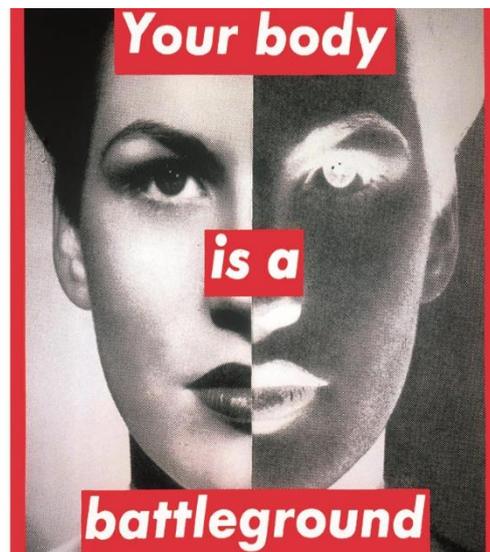
Con sus obras intenta ir en contra de los prototipos y representaciones femeninas dentro del mundo patriarcal, tan patriarcal como lo es el mundo del arte. Esto hace pensar en quienes guían la imagen femenina y visibilizan los placeres de las mujeres, sus carencias y sus relatos, posicionándose del lado que no se ve. Una de sus obras más famosas es "Your body is a

battleground". (Tu cuerpo es un campo de batalla). Esta obra hace referencia al cuerpo visible y el funcionamiento de la corporalidad interior que ha marcado la identidad de los individuos. Ya no solo con la exigencia del cuerpo ideal de las mujeres, sino también como producto de consumo que utiliza la publicidad, en constante cambio con los prejuicios, los prototipos y un sinfín de ideales que se introducen en la sociedad afectando a las propias mujeres. Igualmente hace referencia a la cantidad de luchas internas que tiene que lidiar el propio cuerpo (enfermedades, trastornos, cúmulo de emociones, tensiones cotidianas, laborales, afectivas, relacionales). Trinidad, E. (3 de Agosto de 2015).

En resumen, Barbara Kruger con esta obra quería criticar al uso del cuerpo como un espacio de sometimiento y violencia ejercida

desde el poder heteropatriarcal, consumista, clasicista y capitalista.

Por ello mismo, esta autora quería realzar las reivindicaciones sociales y culturales que se vinculan al empoderamiento y la creación de identidad desde el propio cuerpo: la oleada feminista de los 80, los movimientos de liberación sexual, las luchas raciales o los prejuicios del SIDA

dentro del arte. Por ello, Barabara Kruger tiene como objetivo plantear y ofrecer un debate crítico sobre estas cuestiones.

Un colectivo paradigmático del artivismo feminista son las Guerilla Girls, un grupo de artistas activistas feministas y antirracistas que surgió en Nueva York en 1985. Utilizan máscaras de gorila en público y carteles para exponer hechos, humor y contenido para esclarecer prejuicios de género y étnicos, corrupción en la política, el arte, el cine y la cultura pop. Ellas afirman que su anonimato mantiene el foco en los problemas y dejan de lado quiénes son. Creen en un feminismo interseccional que luche contra la discriminación y apoye a los derechos humanos para todas las personas y todos los géneros. Han realizado cientos de carteles, acciones, libros, vídeos, pegatinas alrededor del mundo. Han realizado además intervenciones y exhibiciones en museos, arrojándolos en las paredes por su mal comportamiento y prácticas discriminatorias como en el caso de la fachada del Museo Whiney en 2015 sobre la desigualdad de ingresos.

Recordemos que el anonimato de estas mujeres ha sido crucial para el desarrollo de su obra y el uso de máscaras tiene un rol elemental para ello. La máscara tiene un significado práctico, porque garantiza el anonimato necesario para realizar ciertas acciones como la pega de carteles por la ciudad de Nueva York, el cual se considera delito pena en la ley norteamericana.

Por otro lado, “el uso de la máscara de un gorila tiene una razón concreta y es que la pronunciación de esta palabra en inglés es prácticamente la misma que la de guerrilla y, en sus inicios había una confusión entre ambas palabras, incluso por algunas de las integrantes de este colectivo cuando daban a conocer el nombre de este grupo de activistas del arte y el feminismo”. López, D. L. (2015).

Además, la máscara también se utiliza como un modo de reivindicar el hecho de que hay mujeres todavía alrededor del mundo que tienen que ir tapadas por el mero hecho de que son mujeres. Asimismo, la máscara del gorila hace referencia al personaje de King Kong, que se convierte en símbolo de dominio y heroicidad masculina. López, D. L. (2015).

Algunas artistas han centrado parte de su trabajo o se han hecho especialmente conocidas por sus acciones contra la violencia de género: Lacy y Labowitz (“Con dolor y con rabia”), Ana Mendieta, Regina José Galindo, Beth Moisés, Mujeres creando, etc.

Dentro de las artistas contra la violencia de género nos encontramos a Suzanne Lacy y Leslie Labowitz. Estas dos artistas estadounidenses trabajaron por la igualdad entre hombres y mujeres. Ambas trabajan comunitariamente aludiendo a prácticas que despertaran el arte de las mujeres. Ambas trabajan comunitariamente aludiendo a prácticas que despertaran el arte de las mujeres. Una de las obras que llevaron a cabo se llamó “Tres semanas en Mayo”; incluía clases prácticas de defensa personal para mujeres para concienciar de que la violencia sexual era un hecho. “Las artistas actualizaron el mapa de Los Ángeles, basándose en los informes policiales, colocando la palabra «violación» en cada uno de los puntos en que se habrían producido violaciones reales en tan solo tres fatídicas semanas de mayo del 77”. Mayordomo, C. (17 de octubre de 2016).

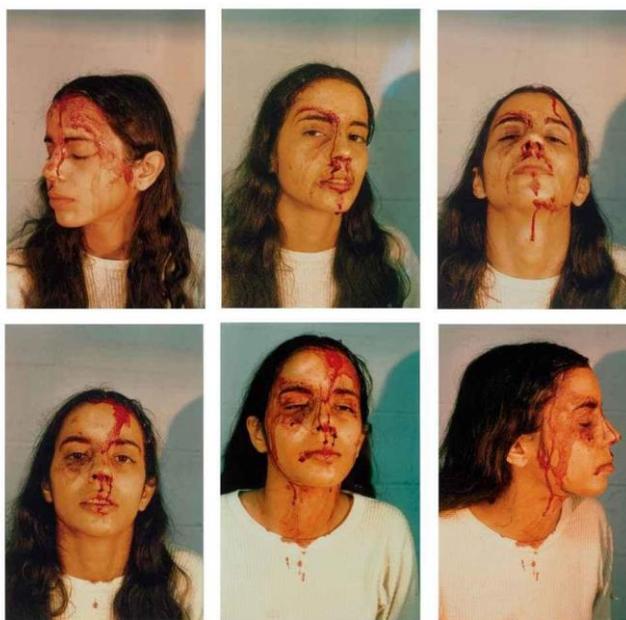
Asimismo ambas fundaron la asociación Ariadne que englobaba a mujeres artistas formando un grupo de cooperación, arte social e integración para conseguir nuevas oportunidades educativas.

Uno de los trabajos más reivindicativos que crearon estas artistas fue *In Mourning and in Rage* (1977) (Con dolor y con rabia) que fue pionera en este tipo de denuncias que aún se siguen haciendo. Suzanne Lacy y Leslie Labowitz realizaron esta performance en contra de los medios de comunicación, su influencia y su visión sobre la violencia hacia la mujer. Una de las causas por las que se denunció este hecho fue por el morbo que emplearon los medios de comunicación para hablar sobre el violador y asesino Kenneth Bianchi el cual violó y estranguló a decenas de mujeres de entre 12 y 28 años.

Otra de las autoras que abordó la violencia de género fue **Ana Mendieta** nacida en Cuba en 1948 y exiliada a los Estados Unidos que dedicó su obra a realizar movimientos artísticos como el body art, los performance y movimientos artísticos y expresivos no bien vistos por la sociedad de aquellos tiempos.

Con su cuerpo representó múltiples escenarios y mostró su cara más reivindicativa, luchadora y provocadora. En un mundo lleno de prejuicios y estereotipos y más siendo mujer latina fue discriminada y rechazada sobre todo por su postura feminista. (Colaboracionum, junio de 2013).

Ana Mendieta. *Autorretrato con sangre* (1973)

Empleó su cuerpo para crear arte y aludir a la violencia y la posición tan infravalorada de la mujer: “Toda su obra encuentra un denominador común en el cuerpo de la mujer, sello que utilizó para acercar la crueldad de la violencia de género, defender la identidad de quienes ocupaban los márgenes sociales de aquella época y la dimensión espiritual que tanto interés le suscitaba, junto con la esfera de la religión y el rito”. (Colaboracionum, junio de 2013).

En esta línea, otra de los autores pertenecientes al body art fue **Regina José Galindo** nacida en Guatemala en 1974. Se dedicó a realizar performance contra el racismo y la violencia hacia las mujeres teniendo en cuenta el papel de la mujer refugiada, dejada de lado en muchos ámbitos artísticos y sociales.

Su trabajo se vincula a la lucha por la justicia social y la erradicación de la discriminación racial, de género y otros abusos relacionados con el poder.

Una de sus obras más famosas se llama “La Verdad” en la cual aparece ella leyendo testimonios durante una hora de los supervivientes del conflicto armado en Guatemala. Mientras, un dentista la pone anestesia en la boca de manera que refleja el silencio de los medios de comunicación y de la sociedad en cuanto a este tema.

Artium (2012) narra de la siguiente manera la obra de Galindo:

“Durante los años 2009 y 2010 Regina José realiza gran cantidad de trabajos que dependen en parte de la actuación del público, fortaleciendo la interacción. Una de las piezas que dentro de esta línea realiza es *Libertad condicional* (2009). En este trabajo llevado a cabo en Livorno, la artista fue atada con siete cadenas y siete candados a la espera de que el público decidiera o no liberarla. Desde otro planteamiento, el público se hace especialmente necesario en las obras *Caparazón* y *Punto ciego*, ambas llevadas a cabo en el año 2010. En *Caparazón* se suma el ritmo de los golpes que con palos los espectadores propinan en la carcasa de metacrilato que protege su cuerpo desnudo. En el caso de *Punto ciego*, un grupo de personas invidentes identifican a la artista, violando su intimidad y desnudez tocando su cuerpo por todas partes”

En general, sus obras se basan en el sentimiento de tortura y de dolor para cautivar al espectador dejando una sensación de incertidumbre y malestar.

Beth Moysés es otra autora que habla sobre el cuerpo sometido aludiendo a la violencia y malos tratos desde una perspectiva poética a través del traje de novia “metáfora tanto de felicidad, de amor, elegancia y belleza, como del comienzo de un proceso de compromiso, dedicación, sacrificio y, en muchos casos, de violencia sufrida por las propias mujeres en sus hogares”. Aizpuru, M. (s.f.).

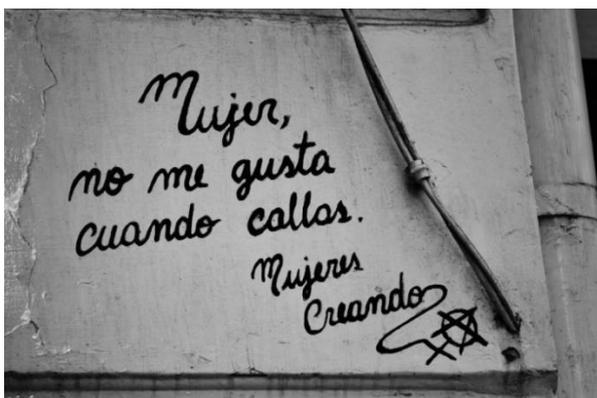
Sus obras terapéuticas y claramente feministas hablan sobre la dependencia emocional, la violencia de género, las relaciones de amor tóxicas, etc. Entre sus obras destaca *Diluidas en agua*, Zaragoza (2008) en la que 20 mujeres vestidas de blanco que tiene en su reverso, manuscrito con tinta roja, el testimonio de otras mujeres que ha sido víctima de malos tratos y que lo ha mantenido en secreto durante toda su vida. Al quitarse el vestido en público, dejan a la vista el texto y lo lavarán en una palangana, tiñéndose el agua de rojo. Así, a través de la experiencia estética habla de la violencia sufrida pero también de la reconstrucción. López, I. G. (2019).

Otro de los proyectos relacionados con esta clase de contenido revolucionario y reivindicativo es el de **“Mujeres Creando”**.

Mujeres creando es un grupo formado por mujeres que surge en los años 90 en Bolivia. Las principales promotoras son María Galindo, Mónica Mendoza y Julieta Paredes. Se trata de “un movimiento que actúa desde la creatividad como un espacio de lucha contra un sistema patriarcal, colonizador y neoliberal, y que ha servido para la sociedad boliviana como órgano legitimador de activismo político, intervención artística y pedagogía feminista”. Pou, A. (2016).

Este colectivo utiliza el arte y el teatro callejero, la publicidad y la propaganda como herramientas para mostrar su finalidad reivindicativa. “Para Mujeres Creando, en una sociedad terriblemente conservadora y machista como la boliviana, el arte debe ser feminista y encontrarse en el terreno de lo público. “Nosotras creemos en la calle como escenario principal de acción política”, explica María Galindo.” Pou, A. (2016).

3.2.2. La herencia del activismo feminista en los movimientos sociales actuales (del #Me too a “El violador eres tú”)

La violencia sexual hoy en día sigue estando presente en todas las sociedades y estratos sociales. Hablamos de poder y sumisión de las mujeres por parte de los hombres, una jerarquía en la cual “la sexualidad de la mujer es manipulada, agredida e irrumpida por un agresor varón”. Dentro de este ámbito tenemos que tener en cuenta el papel inferior en el que se encuentra la mujer en todos los espacios en los que se desarrolla, desde los escenarios educativos hasta los escenarios laborales, incluyendo claramente el contexto social. “Sumado a ello está la sociedad, que manejan estereotipos donde ven a la mujer como la propiciadora de una violación sexual como resultado”. Aragon Maguiña, P.C. (2018).

Todo ello ha impulsado a llevar a cabo uno de los movimientos más conocidos en la era del activismo feminista de los 2000: el “#Me too”. Este movimiento está conformado por mujeres de todo el mundo, que han utilizado este hashtag para denunciar los abusos sexuales en el ámbito laboral que han sufrido como mujeres. Su aparición se hizo viral en octubre de 2017. Uno de los casos que impulsó este movimiento fue el caso mediático Weinstein, en el cual más de 80 mujeres pertenecientes al mundo del cine denunciaron acoso y violación sexual por parte del productor cinematográfico. Las mujeres a las que violó guardaron silencio debido a la vergüenza, el temor o la humillación: el miedo a que se las marque socialmente por este hecho.

Al producirse este sentimiento de culpa y de vergüenza en la mujer, el hombre ejerce todavía un mayor control sobre la víctima. Asume una conducta de poder y más tratándose en este caso de Weinstein, el productor cinematográfico que manejaba toda la industria, situándose así una situación jerárquica clara. “La esencia de la necesidad de poder es un deseo por hacer que el

mundo físico y social se ajuste a la imagen o plan personal propio. Las personas con una elevada necesidad de poder desean tener impacto, control o influencia sobre otra persona, liderazgo, agresividad, ocupaciones influyentes y posiciones de prestigio”. Aragon Maguiña, P.C. (2018).

Una de las actrices que terminó denunciando, Rose McGowan, afirmó que se sentía con más seguridad y confianza en parte debido al cambio cultural y social que ha acarreado el feminismo, el cual ha implicado una sororidad entre todas las mujeres y un impulso para denunciar y acabar con toda la lacra heteropatriarcal que nos afecta como mujeres.

Desde el movimiento #Me too, se han acrecentado los movimientos feministas. De ahí el lanzamiento de otro de las acciones públicas más recientes mundialmente conocidas: “El violador eres tú”. Este movimiento surge a partir de la creación de la canción “Un violador en tu camino” para denunciar la violencia de género en Chile a través de una performance. Las cuatro mujeres que impulsaron este movimiento fueron Dafné Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres, miembros de un colectivo feminista conocido como “Las Tesis”. El nombre del grupo y la propia acción pretendía llevar algunas teorías feministas a la acción a partir de la idea de desarrollar las tesis de autoras feministas y traducirlas a un ‘performance’. Aragon Maguiña, P.C. (2018).

El comienzo del performance tuvo lugar el 25 de noviembre de 2019 en Valparaíso, Chile; día internacional contra la violencia de género.

La canción aborda frases tan reivindicativas como:

El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves.

El femicidio.

Impunidad para mi asesino.

Es la desaparición.

Es la violación.

La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú

La canción sigue el llamamiento tan necesario que se requiere para retomar y continuar la lucha del movimiento “#Me Too”. “El violador eres tú” surge a través de la injusticia de las violaciones en Chile, país en el que apenas se condena las violaciones.

La canción se iba a estrenar en octubre pero se surgieron una serie de protestas y manifestaciones contra la economía del país durante ese mes por lo que retrasaron el lanzamiento de la canción, a pesar de ello las protestas removieron la letra de la canción ya que las propias mujeres denuncian constantemente los abusos llevados a cabo por parte de las fuerzas del orden. “Muchas mujeres detenidas en las protestas dejan ver cómo los carabineros y el Estado usan la violencia sexual para sembrar miedo y que las mujeres no se expresen y ejerzan su derecho a protestar” Aragon Maguiña, P.C. (2018).

El movimiento se extendió por toda América Latina y se ha conocido mundialmente, de manera que ha implicado una participación clara y una nueva visión dentro del accionismo feminista.

En España se han viralizado en las redes acciones como #Yo te creo# tras las oleadas de violaciones en grupo que se comenzaron a conocer tras la violación de una chica en los San Fermín de 2018.

En el ámbito artístico español, La artista Yolanda Domínguez encabezó una acción en la feria ARCO de Madrid con el título “Estamos aquí”. La acción se desarrolló en 2018 con la colaboración de María Gimeno mostrando artistas feministas. La exposición surge debido a la reivindicación de la presencia de más mujeres artistas dentro de los museos. Ellas aglutinaron a un grupo de artistas con colectivos como como MAV, La Caja de Pandora, Blanco, Negro y Magenta, Empoderarte, Clásicas y Modernas que en la feria ARCO se unieron y desfilaron con unas diademas que llevan en la cabeza con forma de ubicación de Google Maps, que simbolizan y representan una llamada de atención para exigir que se visibilice el papel de la mujer dentro del arte y de la historia. (Dominguez, 2018)

Esta denuncia se basaba en datos nacionales e internacionales sobre las mujeres en el ámbito artístico que muestran un “atasco” en los avances hacia la igualdad y que expone Domínguez:

“-6 de cada 10 estudiantes de Bellas Artes son mujeres, pero 7 de cada 10 premios de arte se otorgan a hombres.

-El 80% de los directores en museos españoles son hombres.

-Según la Universidad de Luxemburgo, el arte femenino se vende un 47% más barato que el masculino.

-La tasa de exposiciones individuales de mujeres en MoMA, Whitney, Guggenheim, MOCA y LACMA es inferior al 20%.

-El colectivo de activismo feminista Guerrilla Girls expuso que "menos del 5% de los artistas en las secciones de arte moderno del Met Museum de Nueva York son mujeres, pero el 85% de los desnudos son mujeres". (Dominguez, 2018)

5.- PROYECTO DE INTERVENCIÓN

1 Introducción

Este proyecto de intervención realizado con el aula de mujeres de Fernández Nieto de Palencia, parte de la idea de transformación social, como un método para adquirir una conciencia feminista en las mujeres participantes de manera que amplíen sus conocimientos sobre artistas mujeres del siglo XX. A su vez se pretende que esta conciencia feminista a través del activismo mejore sus capacidades y habilidades personales y sociales.

Parte de este proyecto se ha realizado de manera online mediante Whatsapp y otra parte se ha realizado de manera hipotética –tal como la tenía pensada inicialmente- debido al estado de alarma y el confinamiento derivados del COVID-19 haciendo imposible su realización de manera presencial.

2. Justificación

Dentro del marco teórico he hablado sobre artistas feministas y sus múltiples técnicas artísticas como el collage, el fotomontaje, la performance, la instalación, etc. Dichas técnicas se han empleado por parte de estas artistas para una transformación social que pretende denunciar la mirada patriarcal y conseguir una igualdad dentro de este ámbito.

Como educadora social tengo que tener en cuentas las nuevas necesidades emergentes dentro de los colectivos con los que trabajo. En el caso de las mujeres, el patriarcado ha construido unos patrones en los cuales los hombres se les ha reconocido en los diversos ámbitos donde se han desarrollado profesionalmente y personalmente mientras que a las mujeres se las ha invisibilizado y responsabilizado de las tareas familiares y domésticas, haciéndolas asumir el rol de cuidadora. (Iglesias, 2017)

Tenemos que impulsarlas a que desarrollen la autorreflexión a partir del arte para su crecimiento y desarrollo personal, de manera que creen nuevos mundos y compartirlos. No se trata de que sean artistas profesionales, sino de que creen su propio collage, que es una técnica muy asumible y que permite tratar muchos temas que les atañen.

En este contexto es necesario llevar a cabo procesos educativos que sean transformadores y que erradiquen la desigualdad de género. Por ello mismo, dentro de la educación social se tiene que vincular una transversalidad de género en el que se tengan en cuenta los derechos humanos, la acción socioeducativa y la justicia social, elementos forman parte de nuestro código deontológico. (Iglesias, 2017)

3 Contexto y colectivo

El Aula de las Mujeres del Centro Social Fernández Nieto es un taller que desarrolla la UPP que cuenta con 25 mujeres matriculadas, las cuales su edad media aproximada es de unos 60 años.

El taller se lleva impartiendo desde 1992. En un inicio era un convenio que tenía la Asociación de Vecinos del barrio de San Antonio y era gratuito. Desde 1996 se suma al programa de centros sociales y aulas de mayores subvencionado por el ayuntamiento aunque se pague una cantidad determinada por la matrícula.

He elegido este colectivo porque es ideal para realizar una propuesta enfocada en el arte ya que los contenidos de este taller abarca toda clase de ámbitos.

Mi actividad está orientada al trabajo con algunas de las técnicas y las artistas que hemos visto con en el marco teórico: collage, fotomontaje, instalación y performance. Aunque tímidamente, la performance ha entrado en las aulas como recurso pedagógico de mano de la pedagogía crítica, de manera que se utiliza como un instrumento para una reflexión vivencial que no solo sirva para un aprendizaje teórico y facilite la transformación social.

4. Objetivos

-Descubrir a través del arte la capacidad expresiva del “yo” y “nosotras”, nuestros sentimientos, sensaciones, valores, etc.

-Llegar a un proceso de reflexión y de transformación social a través de las técnicas empleadas.

5. Diseño de la Intervención

Para realizar las actividades tenemos que tener en cuenta y tener como referente la expresión de la emociones y de los sentimientos y las razones a través de un lenguaje educativo y social.

El proyecto contaría con 3 actividades totales. Las actividades se realizarían los miércoles ya que el aula de mujeres tiene como horario los miércoles de 17:30 a 19:00. Todas se realizarán en el mismo centro social. Las actividades contarán con dos sesiones cada una: una para la explicación más teórica del contenido y la otra para la realización práctica del taller y el posterior análisis en común de los resultados.

Cronograma

Actividades	ABRIL				MAYO				Sesión/ Tiempo
	1	2	3	4	1	2	3	4	
Semanas									
Crea tu propio collage a través de tu mirada									2 sesiones: 3 h
Performance contra la violencia de género									2 sesiones: 3 h
Exposición del trabajo realizado en CEAS Fernández Nieto									2 sesiones: 3 h

1º actividad: Crea tu propio collage a través de tu vivencia

Esta primera actividad la realizamos vía Whatsapp en dos sesiones. En la primera sesión las enseñamos la parte más teórica. Para ello, lo primero que hicimos fue presentarles la técnica del collage: empleamos un vídeo que habla sobre dicha técnica para que la visualizaran y conocieran cómo funciona dicha técnica:

El collage. Video educativo. https://youtu.be/H_wi-PUHeU0

En segundo lugar, les enseñamos un ejemplo de un collage creado por la artista **Kerstin Stephan** a través de un vídeo:

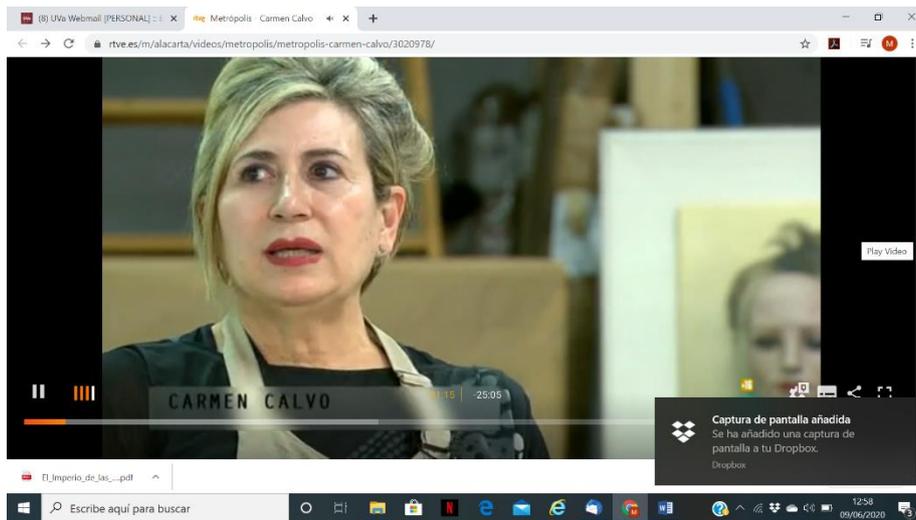

https://youtu.be/wdCbyhgE0_E

Posteriormente les enseñamos una muestra de un libro firmado por más de 50 mujeres contemporáneas dedicadas a esta técnica con diferentes collages para que se hagan una idea de cómo poder enfocar su trabajo:

<https://www.neo2.com/collage-firmado-por-mujeres/>

Finalmente les mostramos un documental de RTVE en el que hablaban sobre la carrera profesional de Carmen Calvo como artista.

<https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/metropolis/metropolis-carmen-calvo/3020978/>

Tras ver y reflexionar, no sólo sobre la técnica, sino sobre los contenidos de los collages de estas artistas, se les propone la realización de su propio collage que han de enviar en la siguiente sesión. Las participantes mandaron los collages que hicieron, en los cuales tenían que hablar de sus vidas, de su estado de ánimo o de sus inquietudes como lo hizo Carmen Calvo en su obra a través de dicha técnica. Los collages que realizaron fueron los siguientes:

Concha. Maternidad.

Concha con este collage quiso hacer un homenaje a Carmen Calvo, la artista, aludiendo a la maternidad, uno de los temas más recurrentes en la obra de estas artistas.

Algunos collages se remitian a la situación de confinamiento que estaban viviendo.

María Luisa. *Confinamiento*

María Luisa con su collage quiso reflejar el momento clave de su día a día que eran los aplausos de las 20:00 durante el confinamiento. De ahí las casas, las ventanas y las palmas de las manos simbolizando ese momento. También vemos el reloj en el centro representado el instante.

En la parte inferior vemos césped, flores y zapatillas de deporte que aluden a las ganas de salir a la calle y volver a saborear el paisaje, la naturaleza, el arte y todos aquellos elementos que ella disfruta.

Resulta interesante la relación de este último collage con obras que hicieros grandes artistas como Louise Bourgeois, que tituló *Mujer-Casa*, en las que reflexionaba sobre el “encierro” de las mujeres en el ámbito doméstico durante las décadas de 1950 y 1960.

Lucía. *Buscando la postura en mi estado de ánimo.*

Lucía quiso representar en este collage su estado de ánimo durante los días del confinamiento. Se sentía muy cohibida, de ahí la configuración de la jaula.

Quiso representar también una figura en un sofá porque no encontraba la postura ideal para concentrarse leyendo. A la izquierda de la jaula incorporó a un pájaro que cantaba al lado de su casa y alegró sus días de confinamiento.

Isabel. *Caos emocional.*

Isabel nos quiso representar sus sentimientos durante el período del confinamiento con diversas situaciones que quiere volver a experimentar como el baile, el ocio, la naturaleza, el mar, la relajación. También incorpora una frase que dice “*Hemos trabajado con pasión, humildad y a solas. Ahora toca profesionalizarse*” Apunta la directora de *Tierras de Cerámica.*”

Esta frase la gusta y la lleva consigo día a día. Menciona que lo llama “Caos emocional” por el conjunto variado de colores y de pensamientos.

María Luisa. *Mis momentos.*

María Luisa con su collage quiso representar el estado de ánimo que tuvo esos días. Por un lado ha plasmado el sentimiento de encerramiento y desesperación en la figura que representa a una mujer gritando y a la figura del medio simbolizando ese estado de cohibición. También se puede ver la figura de la izquierda de la imagen representando ese estado de exasperación.

María Luisa contó que tenía momentos también de entusiasmo como cuando tomaba el café, de ahí la representación del café en un paisaje lleno de naturaleza y viveza.

Los dos siguientes collage son de Maite. El primero no tiene título y el segundo se llama “*La sonrisa de primavera*”

Ambos collages parecen representar la libertad, la melancolía, la añoranza. Todos estos elementos, les representa a través de los pájaros y las hojas. También puede significar la añoranza hacia la primavera, época en la que se siente más feliz y más entusiasmada. También aparecen flores en el segundo collage aludiendo a la belleza de esta estación. Incluso parece que hace una comparación del primer collage al segundo, como si quisiera perpetrar un estado de ánimo de más melancólico a más feliz (del otoño a la primavera).

Carmen. *Forma parte de nuestra naturaleza.*

Carmen quiso representar en su collage la relajación y el descanso que lo simboliza a través de arena y desiertos. Para Carmen el desierto también es naturaleza y forma parte de ella como método de bienestar y felicidad.

Jone. *Mi vida sobre un arcoíris.*

Jone cuenta que su collage habla de prioridades, sueños, sentimientos. En la parte inferior ha puesto unos pies que aluden a la humildad (Tener los pies sobre el suelo).

Sitúa a la familia en el centro siendo lo más importante, sobre todo su compañero de vida. Luego, ha plasmado la libertad, dignidad, amistad, la empatía, el dolor, los recuerdos como parte de su vida y sus pensamientos.

También simboliza la naturaleza, los animales, los libros, el baile como forma de energía y de disfrute de la vida. También ha representado un arcoíris a través de los colores simbolizando la calma después de la tormenta. Incorporó una mariposa aludiendo a algo que la parece bonito, la transformación de este insecto (de un gusano a una preciosa mariposa).

2ª actividad: Performance Contra la violencia de género

En la segunda actividad partiremos de la obra de la como la artista Beth Moysés a realizar la segunda actividad. Lógicamente esta actividad no se realizó vía online ya que ha de ser necesariamente presencial. Por ello su descripción es hipotética.

Esta propuesta temática se debe sobre todo al hecho de que la violencia de género es un tema que ha sido muy tratado por las artistas feministas y que en actualidad sigue siendo una triste realidad que preocupa a todas las mujeres y a la sociedad en general; acabar con ella forma parte de un trabajo común de todos y todas.

Para comenzar la actividad seguiremos dos pasos principalmente que se dividirán en dos sesiones que deberían realizarse los dos primeros miércoles de mayo.

En la primera sesión se impartirán los contenidos teóricos sobre Beth Moysés. Para la explicación partiremos de medios audiovisuales para que conozcan la artista y su obra.

Pondremos en clases dos vídeos exponiendo dos de sus obras:

-Palabras anónimas y Recuerdos velados.

<https://youtu.be/O3iYfSfcds0>

https://youtu.be/Fw3LF_HI9g8

Para realizar la evaluación del proyecto utilizaremos un cuestionario del que espero obtener unos datos concluyentes y claros sobre el logro de los objetivos planteados en el proyecto.

Para ello, el último miércoles del curso (día 27 de mayo) se entregaría un cuestionario final con unas preguntas de acorde a mis objetivos, para ver cuál es la perspectiva y la reflexión a la que han llegado después de haber realizado todo este proceso. Las preguntas se contestarán con SÍ o No, dentro de una casilla.

Las preguntas serán las siguientes:

- ¿Sabías emplear/Conocías y/o habías utilizado la técnica del collage antes de esta propuesta?
- ¿Te ha hecho reflexionar sobre ti misma la propuesta?
- ¿Pensabas que el arte se podría llegar a utilizar para pensar y reflexionar?
- ¿Pensabas que el arte podría llegar a servir para reivindicar tus derechos como mujer?
- ¿Crees que el arte puede llegar a cambiar la vida en algún sentido?
- ¿Te has conocido a ti misma más después de este trabajo?
- ¿Conocías a estas mujeres artistas antes de trabajar su obra en esta propuesta?
- ¿Crees que el patriarcado ha silenciado a las mujeres artistas?
- ¿Te gustaría que hubiera más propuestas de esta clase dentro de tu aprendizaje?

Además de las preguntas, también habrá un apartado de propuestas de mejora donde incluirán qué hubieran mejorado o qué otros elementos las hubiera gustado ver y un apartado de reflexiones donde escribirán a qué clases de pensamientos les ha llevado esta propuesta para su aprendizaje personal.

6. CONCLUSIONES

Como conclusiones generales, la realización de este trabajo me ha servido para documentarme y profundizar acerca del trabajo de mujeres artistas del siglo XX que mayoritariamente desconocía.

Su labor ha proporcionado un mayor enriquecimiento al activismo y a la conciencia feminista de muchas mujeres ayudándolas a empoderarse.

A través de su trabajo se ha visibilizado de manera más potente problemáticas sociales como la desigualdad, la discriminación o la violencia de género. La manera en que ellas han utilizado

sus técnicas artísticas, han influido en la sociedad para llegar a una reflexión profunda y permanente de lo que supone el poder del patriarcado.

Como educadora social estos aprendizajes me han servido para tener una visión mucho más amplia del activismo feminista y su potencialidad en el trabajo con los colectivos de mujeres. Igualmente, estos conocimientos adquiridos los he asimilado de manera académica y personal; académica para realizar mi TFG, haciéndome consciente de modo práctico de aspectos del perfil socioeducativo de la Educación Social y personal, por mi interés y pasión acerca de este tema.

El diseño y desarrollo de mi proyecto me ha servido para seguir formándome como educadora y para comprobar que uno de nuestros papeles puede ser el de mediar o facilitar el descubrimiento del que todos/as podemos utilizar las técnicas artísticas para comunicar nuestros sentimientos y vivencias, en este caso el colectivo de mujeres, con una formación básica y sin conocimientos artísticos.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aizpuru, M. (s.f.). *El cuerpo sometido: belleza y violencia*. Recuperado de <http://www.bethmoyses.com.br/goteja/texto.htm>
- Alario, Trigueros, M.T. (2002) *Arte y feminismo*. Graó.
- Aliaga, J. V. (2008). *El orden fálico. Androcentrismo y violencia de género en las prácticas artísticas del siglo XX*.
- Aragon Maguiña, P. C. (2018). *Movimiento #Me Too*. Lima.
- Araya, Y. C. (2005). "Una revisión crítica del concepto de creatividad. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, 5(1), 0.
- artnet. (s.f.). *Hannah Höch (Alemania, 1889-1978). Obras de arte*. Recuperado de <http://www.artnet.com/artists/hannah-h%C3%B6ch/>
- Balán, E. (2019). *Arte y Transformación Social* de <https://es.scribd.com/document/40999836/Arte-y-Transformacion-Social-Eduardo-Balan>
- Colaboracionum. (Enero de 2013). Body Art y performance. [Mensaje en un blog]. Recuperado de <http://colaboracionum2013.blogspot.com/2050/01/>
- Colaboracionum (Junio de 2013). Ana Mendieta [Mensaje en un blog]. Recuperado de <http://colaboracionum2013.blogspot.com/2050/01/>
- Cruz, A. C., & Cámara, A. L. (2013). *Arte, intervención y acción social*. Madrid .
- Dominguez (2018). Yolanda Dominguez [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://yolandadominguez.com/en/portfolio-category/actions/>
- Felshin, N. (1995). *But is it Art? The spirit of Art as Activism*.
- Ferrer (2020). *Esther Ferrer. Catálogo Artium* recuperado de <https://catalogo.artium.eus/book/export/html/334>
- González, A. M. (2017). *La mediación artística: arte para la transformación social, la inclusión social y el trabajo comunitario*. Ediciones Octaedro.
- Huerta, R. (2018). Hurgar en los miedos al cuerpo. La formación en artes de futuras maestras interpelando la obra de mujeres artistas. *Arteterapia*, 13, 69.

- Iglesias, T. M. (2017). El reto de la Educación Social feminista . *Revista de Educación Social* , 6.
- Ilustraciology. (s.f.). *Historia del collage en el arte*. Recuperado de <https://www.ilustraciology.com/historia-del-collage-en-el-arte/>
- Llorente, S. (2019). Carmen Calvo: Tenemos cierto complejo desde Bienvenido Mr. Marshall . *Culturplaza* .
- López, D. L. (2015). Guerrilla Girls: el activismo como praxis artística. *Asparkía: investigación feminista*, (27), 203-206.
- López, I. G. (2019). *Woman Art House: Beth Moysés*. Plataforma de Arte Contemporáneo.
- Mayordomo, C. (17 de octubre de 2016). Suzanne Lacy. Recuperado de Mujeres en el Arte: <http://conchamayordomo.com/2016/10/17/suzanne-lacy/>
- Popelka Sosa, R. (2010) Estrategias artísticas feministas como factores de transformación social: Un enfoque desde la sociología de género, en *Cuadernos de Información y Comunicación*, vol. 15.
- Pou, A. (2016). *Mujeres Creando, despatriarcalizar con Arte*. Pueblos, Revista de Información y debate
- Artium (2012). "Regina José Galindo. Biografía. Recuperado de <https://catalogo.artium.eus/book/export/html/5856>
- Torre, A. d. (2013). *Carmen Calvo: La artista impura*.
- Trinidad, E. (3 de Agosto de 2015). "Tu cuerpo es un campo de batalla". *The Lighting Mind*. Recuperado de <http://www.thelightingmind.com/tu-cuerpo-es-un-campo-de-batalla/>
- Vanguardia, L. (7 de 6 de 2018). "Artista Carmen Calvo manipula los recuerdos fotográficos en PhotoEspaña 2018". *La Vanguardia* , pág. 1.