

**DE HEBRAS A TEJIDO:
EXPLORANDO A MI MUJER**

Andrea Lorena López Suárez

Memoria de Grado

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Facultad de Artes

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Departamento de Artes Visuales

Medellín – Colombia

2022

Rector Universidad de Antioquia

Jhon Jairo Arboleda Cespedes

Decano de la Facultad de Artes

Gabriel Mario Vélez Salazar

Vicedecano de la Facultad de Artes

Alejandro Tobón Restrepo

Jefe del departamento de Artes Visuales

Julio Cesar Salazar Zapata

Coordinador Área de Investigación y Propuestas

Fredy Alzate Gómez

Asesora de Memorias de Grado

Liliana Patricia Correa Rodríguez

Docentes del Área de Investigación y Propuestas

Docentes del departamento de Artes Visuales

Diseño: Lorena López

De hebras a Tejido: Explorando mi mujer

Andrea Lorena López Suárez

Memoria de Grado para optar al Título de Maestra en Artes Plásticas

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes Departamento de Artes Visuales

Medellín – Colombia

Dedicado a todas mis Lorenas,
pasadas, presentas y futuras

AGRADEZCO A

Mis padres, por apoyarme tanto en este proceso, tanto económicamente como emocionalmente, por darme las fuerzas que necesitaba para seguir adelante a pesar de la depresión, por darme la mejor herencia que unos padres pueden dar a sus hijos, la educación. Agradezco especialmente a mi madre por ser el apoyo emocional más grande en mi vida, también por motivarme a pensarme como mujer y ayudarme a superar tantas crisis. A Holman por ser mi polo a tierra, por regresarme a la realidad cuando me estaba quedando en otros universos y no podía responder a este, por ser mi compañero de tantas aventuras y tantas charlas que me llevaron a pensarme, por tanto. A mis hermanas por mostrarme otras realidades y a la vez mostrarme que el camino que estaba tomando era el correcto, por nuestras charlas de hermanas. A mis compañeras de la universidad por siempre estar para mí cuando las necesitaba, gracias Isabel, Valeria, Ilona, Daniel, Rafael, Yostin y German, también gracias por apoyo hacia mi proceso artístico, por ser sinceras. Gracias a mis compas de México a Félix, Carol, Natalia, Alejandra, Daniel, Jorge, Valeria, Isabel y Daniela, por ayudarme a crecer como artista, por hacerme soñar, por ayudarme con mis procesos artísticos, por nuestras charlas de feminismo y por las ideas a museos. A las feministas mexicanas, por acogerme en sus espacios con amor, por acompañarme en mi deconstrucción de mujer, por darme herramientas para mi proceso artístico, gracias.

Gracias a Caterine por ser mi compañera en esta vida, por nuestras charlas sin sentido que siempre terminan teniendo un sentido muy profundo, por hablar conmigo de cosas que nadie quiere hablar, pero son importantes para la vida, por ayudarme con el proceso de estas memorias, por ser la señora filósofa de perfecta redacción. Gracias Liz por ayudarme abajar de las nubes todas mis ideas y por ayudarme tanto con estas memorias. A mi asesora Liliana, por estar pendiente y realimentar mi proceso.

Gracias a todas

Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia"
Simone de Beauvoir

CONTENIDO

DECLARACIÓN DE ARTISTA.....	9
INTRODUCCIÓN.....	12
JUSTIFICACIÓN.....	15
REFERENTES.....	29
HEBRAS.....	35
TEJIDO.....	39
HOJA DE VIDA.....	50
BIBLIOGRAFÍA.....	54

*"Me voy a busca` una luz pa` iluminar
Todos estos momentos
Dejando todo lo que tenga que dejar
Y seguir creciendo
Soy lo que soy, lo que tengo que ser
Voy a donde voy sin tener que perder"*

Algo está cambiando - Bomba estéreo

DECLARACIÓN DE ARTISTA

Busco conectarme con mi cuerpo, hacer una introspección y, en el proceso, encontrar esas heridas patriarcales, el daño, las historias dolorosas, la exhausta cotidianidad que para mí significa ser mujer, y a través de mi trabajo artístico expulsar todo eso de mí para poder cicatrizar las heridas abiertas. En mi propuesta creativa expongo que he sido víctima en varias ocasiones de la violencia de género, cómo la sociedad machista me ha quitado la seguridad y en algunos momentos mi autoestima, pero también expongo que el arte es mi sanador y el lugar seguro donde puedo denunciar y exponer todos mis dolores.

Mi proceso de investigación- creación lo empiezo escribiendo: llevo un diario en el que voy consignando mis sentires, a veces agrego dibujos. En estos escritos o dibujos, busco palabras o imágenes claves con las cuales realizo metáforas; siempre me apoyo en escritos de mujeres para comparar experiencias o descubrir pensamientos. También me gusta ver referentes en redes sociales, hablar con amigas, observar lo que pasa en la calle, todo esto para agrandar mis obras.

El patriarcado ha dejado heridas en mí que se han convertido en el mayor exponente de mi obra, por ello, por medio de esta, busco denunciar toda la violencia y las injusticias a las que estoy y estamos sujetas por ser mujeres en una sociedad misógina, sociedad que me inculcó la creencia que ciertos estereotipos eran correctos e incuestionables. No

fue hasta que las heridas invadieron mi cuerpo y alma que empecé a cuestionar la sociedad y mi rol como mujer dentro de esta; tuve la oportunidad de conocer y ser parte del movimiento feminista, donde noté que mi lucha interna estaba relacionada con la lucha antipatriarcal, con el tiempo adherí esta mezcla de luchas al proceso artístico como concepto principal.

En todo este proceso también son importantes los referentes; en las investigaciones artísticas se encuentran mujeres como Karen Dolorez, Frida Khalo, Nadia Granados, Ana Mendieta, Annette Messenger, Judy Chicago, entre otras, que, a pesar de tener técnicas y formas de trabajo artístico distinto, las une algo en común, son mujeres que denuncian o denunciaron a través de su arte los daños que el patriarcado genera en la sociedad y a sus propios cuerpos. En cuanto a las investigaciones teóricas, aparecen mujeres como Simone De Beauvoir, Ester Boserup, mujeres que han demostrado con sus investigaciones que los estereotipos, la violencia de género y la falta de oportunidades hacia las mujeres han sido una grieta

Exploración pictórica/ Acrilico sobre bond/ 60x50cm

2021

bastante grande y difícil de llenar para nuestra sociedad, además, nos dejan en claro que los peores enemigos de la equidad son la indiferencia y la normalización de la violencia.

Me gusta usar diversas técnicas, ya que cada una me permite diferentes lecturas, cada una tiene su particularidad; la performance, la fotografía, la instalación, el arte textil, son algunas de las técnicas que más empleo. Utilizo acciones, como el tejer, el lavar, el

maquillar, y objetos cotidianos, como hilos, labiales, ropa, para resignificarlos con mi concepto, a veces estos están directamente conectados con esas fracturas me dejo el patriarcado, como la inseguridad, el miedo y las injusticias. Las cuales quiero sanar, mas no perdonar. Para esto la fotografía, la performance, el tejido y la técnica mixtas serán mis fieles compañeras, pues con estas técnicas aprendí a denunciar, moldear y re direccionar mi vida, mi trabajo artístico y la sociedad donde vivo.

*“Siento que cada día es más intenso
el sentimiento de que hay que cambiar esto
que la lucha no está solo ahí afuera
que la lucha la libramos día a día desde dentro”*

Cada vez - La otra

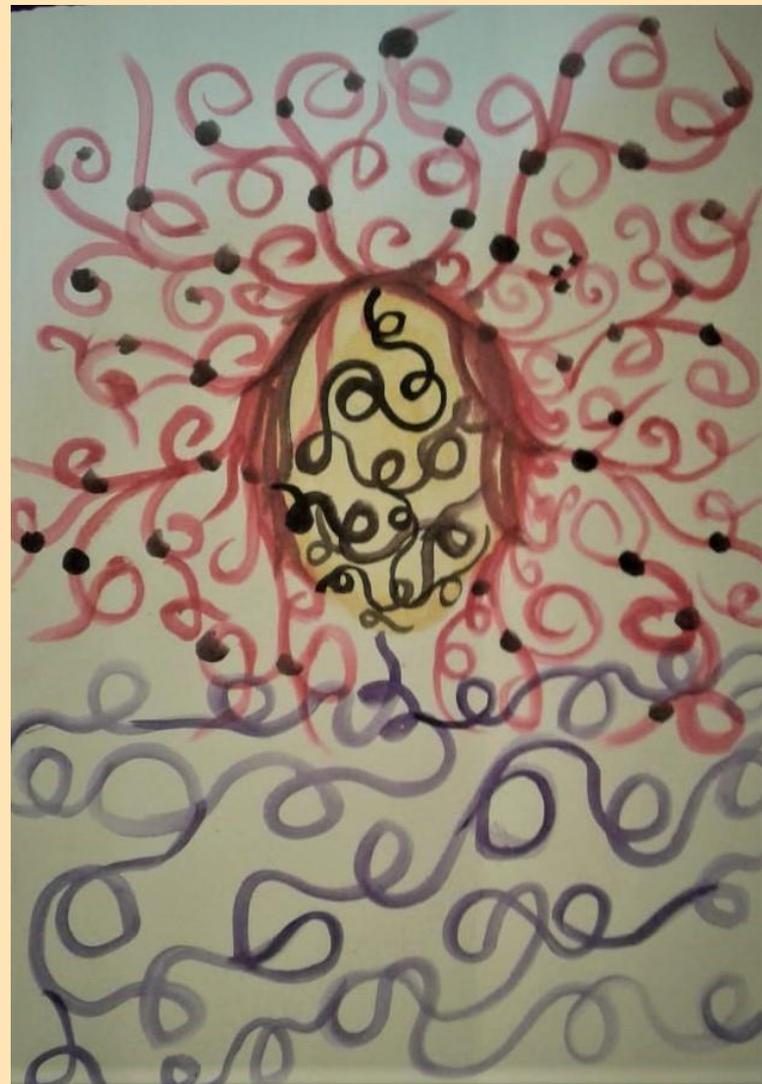

INTRODUCCIÓN

Cuando era pequeña y empezaba a tener conciencia de las normas de la sociedad tuve mi primer encuentro con el matoneo, un matoneo machista y misógino; fui objeto de burlas por mis piernas velludas, fue una de las primeras veces que me sentí incomoda con mi cuerpo y quise cambiarlo, no solo por cómo me sentía, también por consejo de mi madre, ella me enseñó lo que su madre le enseñó y lo que la sociedad le había impuesto. Al pasar el tiempo seguí siendo víctima de hombres por mi forma de vestir, de caminar, de pensar, etc. Empecé a taparme, dejé de vestir como me gustaba, dejé de sentarme como me sentía cómoda y a comportarme como una "señorita" y de alguna manera a normalizar toda la violencia de género a la que fui sometida. Después de tener que seguir todas estas reglas, que no entendía por qué existían ni quien las impuso, me empecé a cuestionar todo lo que pasaba en torno a las mujeres, empecé a cuestionar las ofensas que hacían a mi cuerpo, los piropos que tenía que soportar en la calle y el que me hicieran menos por ser mujer; debido a todo esto tuve una lucha interna y un cuadro de depresión muy fuerte. Me di cuenta que podía expresar mis emociones a través del arte. "Nadie me conoce ni me quiere completamente. Sólo me tengo a mí misma" (Simone de Beauvoir, 1949) Fue así como empecé a investigar cada vez más sobre el movimiento feminista, me empecé a interesar en sus luchas y sus principios, que poco a

poco se convirtieron en mis principios, fue entonces cuando decidí que nunca nadie más iba a decidir sobre mi cuerpo y mis pensamientos, que nadie me iba a ser menos por el hecho de ser mujer y que nadie iba a ignorar mis pensamientos y mis luchas. "Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo." (Rosa Luxemburgo) Con esto pude notar que las mujeres somos ignoradas desde el principio de la historia, que todo nuestro trabajo y el lugar correspondiente en la historia ha sido minimizado por una sociedad en donde el patriarcado es el principal elemento que la sostiene. Por esto decidí construir una mirada alrededor de mi vida desde la causa feminista. "soy fuerte, soy ambiciosa y sé exactamente lo que quiero. Si eso me convierte en una "perra", está bien" (Madonna) Si se entiende que el arte feminista es aquel que denuncia de una manera más sensata, sin querer disfrazar las verdades, desde este se podrían entender los dolores que sienten las mujeres de nuestra sociedad de manera diferente a como se han entendido comúnmente: al contrario de pensar que este tipo de arte se hace sólo "por llamar la atención", se puede concebir que esas violencias que se reflejan en el arte es algo que "no puede volver a pasar", luchando así poco a poco contra el sistema patriarcal. En este proyecto se expondrán diferentes puntos de vista en donde la mujer y el arte están involucradas, comprenderemos porqué tanto sufrimiento y dolor, la necesidad de denunciarlo y la necesidad de curarlo, pues este

proyecto artístico también sirve como una forma de sanar todos los dolores del cuerpo y del alma. En este proyecto también se encuentran las definiciones de machismo y patriarcado necesarias para entender porque estas dos maneras de pensamiento impuestas por la sociedad duelen tanto y hacen tanto daño al obligar a la mujer a tener un papel en la sociedad que, quieran o no, deben llenar, lo cual no deja cabida a que la mujer sea la protagonista de su propia vida y que quede siempre en un segundo plano. Por último, está la denuncia que hago a través de mi trabajo artístico, expongo mi punto de vista y mi molestia contra la sociedad machista en la que crecí y la que se atreve a tratar de decidir todavía sobre mi vida y decisiones. Se evidencia el trabajo de investigación y el proceso de sanación al que por voluntad propia me expuse, pues tuve un renacer y un giro de 180° en mi vida, en mi físico y en mi arte, los cuales componen mi ser.

Exploración pictórica/ Acuarela sobre bond/30x20cm, 2021

*“Te prometo hacerme responsable de mi presente
Pase lo que pase
Y vivir la vida entera y colorida
No solo por partes
No olvidarme a mí en las otras
Ni por sus heridas ni por las mías
Voy a cuidarme siempre”*

Te prometo - La Otra

JUSTIFICACIÓN

El patriarcado presupone el machismo. El machismo se considera como “una forma de sexismo en la que se discrimina y menosprecia a la mujer considerándola inferior al hombre. El machismo está fundado en ideas preconcebidas y estereotipos, fuertemente influenciados por el entorno social.” (Significado machismos RAE, actualización 2020), y patriarcado “como un conjunto de relaciones sociales entre los hombres que tienen una base material, y aunque son jerárquicas, crean o establecen interdependencia y solidaridad entre ellos que los capacitan para dominar a las mujeres” (Heidi Hartmann 1981). Siguiendo las definiciones anteriores se entiende que el dominio masculino está inscrito en nuestra sociedad y es una imposición que lleva muchos años existiendo. Desde que tengo conciencia y uso de razón he podido observar cómo se hace una diferenciación entre mujer y hombre. Al conocer el sexo del bebé, antes de su nacimiento, ya se empieza hacer una separación, Por ejemplo, que el rosado es para las mujeres y el azul es para los hombres; y ya nacido el bebé los estereotipos que se le asignan a cada sexo van aumentando: se asignan juguetes, ropa, programas de televisión y hasta maneras de comportamiento. Mientras más vamos creciendo, más se nota la diferencia entre las mujeres y los hombres, nos enseñan que las mujeres son las encargadas de la casa, de criar a los hijos (pues no se concibe la posibilidad que una mujer no se

hace mujer hasta que se hace mamá), de hacer el oficio y mantener la casa ordenada, atender a nuestros padres, abuelos, esposos, tíos, primos, amigos, etc., sin posibilidades de interrumpir o participar en “las cosas de hombres”. A lo anterior se suman los estereotipos del cuerpo femenino “son estos los atributos derivados de su condición de opresión, como ser humano” (Hierro, 2018). Las mujeres nos convertimos en un territorio, nuestro cuerpo deja de ser nuestro y pasa a ser un espacio público, los hombres creen tener permiso para decirnos cualquier cosa, en algunos casos de tocarnos. En la mayoría de las ocasiones no podemos hacer nada por miedo o por la minimización de los eventos ocurridos de violencia de género, porque la calle “es de los hombres”, porque al denunciar nos dirán que eso es un piropo y estamos exagerando las situaciones o critican nuestra forma de ser y vestir, porque al reaccionar ante ellos nos podrían golpear o matar. Todo el tiempo tenemos miedo no solo en la calle, la casa tampoco es un lugar seguro para todas, porque muchas viven con su abusador. A través del tiempo y el pasar de los años se le ha negado la participación y el lugar que le corresponde en la historia a la mujer, se les resta importancia a sus luchas, por ejemplo, una conmemoración tan importante como lo es el 8 de marzo donde mujeres valientes dieron su vida por sus derechos y el de sus iguales, se volvió una burda y cruel celebración. Esto no solo pasa con las mujeres en estos casos, también pasa en

el arte, pues las mujeres hemos tenido una constante batalla para que se reconozca nuestra participación y nuestra disciplina. Por todo lo anterior, por el machismo y el patriarcado latente, considero necesario contar nuestra historia, aquella que minimizan los medios de comunicación y las redes sociales, aquella que solo el arte (como siempre) puede contar, vista por nosotras mismas y no por el ojo masculino que no se ve sujeto a todas las desigualdades mencionadas. Necesitamos reconstruir nuestro cuerpo “estamos construyendo un nuevo mapa para afirmar que nuestros cuerpos-territorios no tienen que seguir siendo un laboratorio donde se experimentan los mecanismos de violencia que después se extenderán contra los cuerpos de

todas las personas.”(Borzacchiello, 2018) Estoy segura de que mi historia contada a través de mis obras artísticas, en las cuales he dejado un poco de mi alma, mi corazón y mis dolores, puede inspirar a otras mujeres a contar sus propias historias, a gritar y denunciar sus propias vivencias, convertimos en consejeras entre nosotras mismas, redimiendo así los dolores de nuestras hermanas y los propios. Agrandando mi perspectiva, mi proceso como doliente de arte, pues mi objetivo como artista es poder llegar a una catarsis colectiva quitando con esto el estereotipo que el machismo le ha dado a mi cuerpo, aceptar los defectos que tengo como mujer y denunciar nuestra sociedad patriarcal.

Fotografía impresa intervenida/30x20cm / 2019

*Soy como las otras hartas de andar con miedo
Agresiva, porque es la forma en que me defiendo
No tengo privilegio que proteja este cuerpo
En la callen creen que soy un blanco perfecto*

Ni una menos - Rebeca Lane

HILANDO MI MUJER

Lorena tejida/ lana/2020

Cuando pequeña me parecía extraño no poder hacer ciertas cosas, no porque mis padres me lo impidieran, sino por una extraña presión social. Hay un momento que marcó mi vida; cuando iba en segundo de primaria llegué a un nuevo colegio, estábamos en clase de deportes, íbamos en shorts y un compañero me dijo: "¿Usted es hombre? Porque tiene las piernas peludas". ¡Yo jamás había notado que mis piernas eran peludas! Pero me sentí mal porque "parecía hombre". Ese día llegué a mi casa, le conté a mi madre y ella me enseñó la máquina de afeitar (no la culpo, fue lo que a ella le enseñaron y quería protegerme). Al pasar los días empecé a normalizar un piropo en la calle, un insulto porque no quise

salir a bailar con un hombre que me ponía incomoda, empecé a normalizar lo que se decía en la calle "si no te gusta que te griten cosas en la calle, no te vistas como vagabunda" "la violaron porque algo estaba buscando en la calle" "las mujeres son de la casa, no de la calle", los empecé a normalizar en mi exterior, pero algo me decía que no estaba bien. Empecé a darme cuenta de que el cuerpo de la mujer se volvió un símbolo del sexo y la sexualidad, un territorio de conquista "cuando se quiere dominar un territorio, hay que marcarlo, definir sus límites, y para hacerlo se usan los cuerpos, sobre todo el de las mujeres, o los cuerpos feminizados". (Borzacchiello, 2018). Desde ahí toda la vida he peleado con la depilación, cómo ocultar la menstruación, el acoso callejero, el ocultar mis pezones, vestirme de forma no provocativa, pero a la vez arreglarme para agradar, en otras palabras, empecé a pelear por tener a una sociedad contenta, sin tener en cuenta mi felicidad y mi bienestar. Con el tiempo entendí que todos esos problemas y complejos que tenía, fue una educación machista que tuve. Al llegar a estudiar Artes Plásticas y gracias a mi intercambio a México, inevitablemente la pregunta desde mi perspectiva como mujer fue ¿qué significa ser mujer colombiana? Desde mi experiencia personal y las investigaciones hacia el feminismo que realice empezó a nacer una ideología que implicó cuestionarme todas las vivencias que había tenido, todos los malos tratos,

las humillaciones, las injusticias, la normalización de la misoginia y aprendí a darme cuenta de lo que pasaba a mi

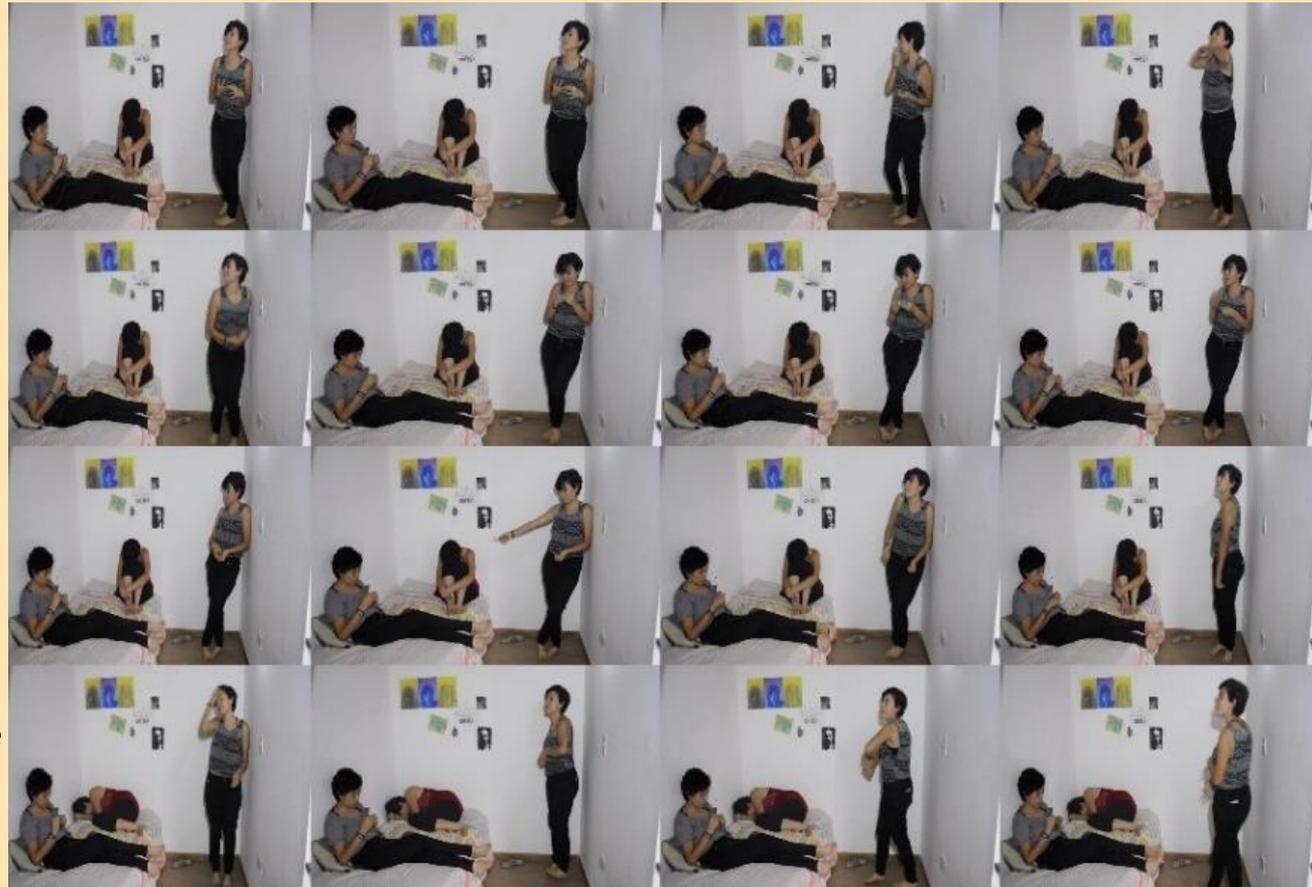

Experimento fotográfico, digital/ parque norte/ 2017

alrededor con las mujeres. Debido a la observación directa de la realidad empecé a deconstruir definiciones que me habían impuesto en mi paso por el colegio, por medio de mi trabajo artístico, utilizando materiales físicos y sensoriales, teniendo en cuenta mis antecedentes de una vida pasada y lo que estaba cambiando en el presente y enfrentado a referentes artísticos y teóricos, decidí empezar a deconstruirme a mí misma con la realización de mi autorretrato, un análisis profundo de mi conciencia, mi estado de ánimo y el cómo visualizo mi exterior, a través de esta práctica artística, pude expandir mi conocimiento y mis proyectos se inspiraron al arte feminista. A partir de mi experiencia como mujer y mi enojo hacia ese constructo social he buscado formas para

sanar esas heridas que me ha dejado el sistema patriarcal, no fue sino hasta mi periodo de depresión que empecé a entender el arte como sanación. Veo el arte como una forma de hacer catarsis para soltar y sanar muchas de las heridas que el patriarcado ha hecho en mi cuerpo, entiéndase catarsis "La catarsis es una experiencia purificadora de las emociones humanas, que significa 'purga', 'purificación'" (Aristóteles, 335 a.C), como el resultado de expresar lo que se siente y se piensa. Sacar a la luz diferentes emociones que afectan a la persona circunstancialmente, transformándolo en algo creativo, este enfrentamiento entre la oscuridad del pensamiento y la luz de exteriorizar lo que se siente -el dolor, el sufrimiento, la angustia, los pensamientos tormentosos, la agitación mental-, superan los traumas que se esconden en la mente, es el resurgimiento que se da en medio de escombros; escombros que solo hacían bulto en la mente, logran darle un valor y un orden narrativo a la historia del artista. La expresión de sentimientos es un acto que libera y enseña, pues la emoción bloqueada por hechos traumáticos puede expresarse abiertamente, un ejemplo relevante en este tema es el de Frida Kahlo que enfrentó en su obra situaciones y traumas canalizadas en sus autorretratos, expresando por medio de símbolos, su interioridad y mostrando sufrimientos, que la llevaron a transformar todas sus vivencias en obras que se convirtieron en refugio y sublimación presente (Araque, 2016 pág. 6).

Con lo anterior el autorretrato, el performance, la fotografía, y el trabajo mixto, pueden ser un conducto en la búsqueda de la catarsis, la investigación y creación. Para ofrecer elementos contextuales, acercar mi obra visual a otras mujeres y lo que quiero lograr, voy a exponer varios conceptos que ayudan a entender el camino de mi investigación y exposición artística. La definición de mujer bajo la tutela de la Real Academia Española "Persona del sexo femenino. f. mujer que ha llegado a la edad adulta. f. Mujer que tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia." (RAE. Actualización 2020). Con base en esta expresión, se puede afirmar solo se considera mujer aquella que es mayor de edad y nacida biológicamente con cualidades femeninas, ignorando completamente las menores y las que se identifican con el sexo femenino, o solo las que tiene "Cualidades femeninas por excelencia" dejando esto como una definición simple y ofensiva. Hablemos de la

Estados de ánimo/ video/00:48min/ 2017

definición religiosa, que se me hace muy importante exponer en este contexto, ya que la iglesia católica se ufana de tener el mayor número de fieles, en la cual la mayoría son mujeres, y dado, que a pesar que los países latinoamericanos se denominan países laicos, la iglesia católica sigue siendo un gran "consejero" para los gobiernos latinos, hace que no pueda ignorar esta definición, y teniendo en cuenta el hecho

Bordado experimental/ hilos y lana sobre tela/ 2020

que la iglesia tiene a la mujer en "condición de sumisión y dependencia social y familiar, sino también psicológica y sexual" (Mazo, 2019). El significado bíblico de mujer se refiere a la "creación divina del hombre en género femenino. Dios la puso como ayuda idónea del varón." (Diccionario portada). Según esta definición, la mujer esta para servir, complementar al hombre, no para realizar lo que ellas quieren y se han tomado esta definición tan literal desde el inicio de la iglesia y tristemente no se han permitido avanzar y dar participación a pesar de tener una influencia del más de 58% de mujeres en

el catolicismo. (Encuesta CEP sobre religión: mujeres son más creyentes que los hombres. 2018) Hablar sobre lo que significa la palabra "mujer" ante la sociedad, "se trata de un término que se utiliza en contraste a hombre o varón" pues no hay un término fijo que la defina, se define más su rol ante la sociedad o la definición de su cuerpo como objeto. Estados de ánimo, video, 2017 En algunos momentos de la historia se ha visto a la mujer como una divinidad, madre, esposa. Convirtiendo a las mujeres en una cárcel, una sirvienta que el patriarcado idealizó para estar al servicio del hombre, escondida bajo el ideal de belleza y pasividad. Y así, desde que nacemos nos enseñan a cómo estar a su servicio, nos enseñan que debemos ser calladas, sumisas, sensibles, a cocinar, a criar, a lavar, en fin, a ser explotadas bajo la excusa de amor y estabilidad. "El "ser para otro" del que nos habla Beauvoir, se manifiesta concretamente en la mujer a través de su situación de inferioridad, control y uso. Son estos los atributos derivados de su condición de opresión, como ser humano, a quien no se le concede la posibilidad de realizar un proyecto de trascendencia" asegura la filósofa Graciela Hierro, quien introdujo la filosofía feminista en México y la primera directora que introdujo estudios de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde pequeña sentí incomodidad de ser mujer, sentí frustración por el cuerpo y no poder hacer lo que se quiere con él, y no porque en casa se oprima, sino por presión social, como el escuchar a

Quebrando mitos/ Video/ 1:00/ 2020

las profesoras decir "síntese como señorita" y a compañeros decir "usted es hombre porque tiene pelos". Por esto se hace necesario la definición de mujer desde el punto de vista de las mujeres, pues nadie más que nosotras como mujeres, como dolientes del patriarcado y lo difícil que fue crecer en una sociedad donde todo lo juzga, merecemos ser escuchadas. Según afirma una de las luchadoras por la igualdad de derechos de la mujer y una de las primeras mujeres en

cuestionarse el modo de vida algunas sociedades con correspondencia al patriarcado y a la autoridad masculina en todos los campos en los que hay un sesgo que pretenda limitar las capacidades del género femenino. Para Simone De Beauvoir, por ejemplo, ser mujer es ser "la alteridad", el Otro. Para ella, la hembra llega a mujer a través de la

socialización, pero como feminista piensa que "ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; la civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica como femenino". (Beauvoir, 1949.) Es decir, no se nace siendo mujer, se llega a hacerlo, mujer es aquella que ha comprendido que no se está aquí para mantener una sociedad contenta, mujer es aquella que comprendió que se está aquí para tenerse feliz ella misma y realiza las cosas para llenarse y agrandar su vida y

esperanza, sin estándares, sin prejuicios y sin juzgamientos. Para dar la grandeza de esto podemos aprovechar la fuerza que tiene el arte en las personas, el arte es la evidencia que el humano paso por la tierra, y que mejor que este para dar paso a las mujeres y nuestro "afán" que la sociedad entienda la lucha feminista. La participación de las mujeres en el arte lamentablemente ha sido reducida, pero no por eso se ha considerado inexistente, tanto es la participación y la acogida del espectador que se ha dividido en arte hecho por mujeres, arte feminista y arte femenino. A las cuales me referiré a continuación. El sistema patriarcal tomó una de estas tres definiciones, y en este caso, es el arte femenino, "La definición de «estética femenina» suele connotar un arte que expresa a la mujer tomada como dato natural (esencial) y no como categoría simbólico-discursiva, formada y deformada por los sistemas de representación cultural. Arte femenino sería el arte representativo de una femineidad universal o de una esencia de lo femenino que ilustre el universo de valores y sentidos (sensibilidad, corporalidad, afectividad, etc.)" (Hernández, 2006.) El arte femenino sería la representación de la femineidad, una esencia de lo femenino, no busca más que, la idealización de la mujer como una musa, como un territorio y un estándar, una visualización a la que todos pueden acceder y juzgar. Como se aprecia en "La Afrodita" de Milo, en la cual se ve una mujer perfecta, un ejemplo más reciente, "Mujeres, ¿Qué hubiera escrito Neruda? ¿Qué habría pintado

Picasso? Si no existieran musas como ustedes" (Arjona, 1993), es una canción de género pop titulada "Mujeres" la cual es conocida ya que, en todos los 8 de marzo, desde la creación de esta, ha sido utilizada para "homenajear" a las mujeres en su día. Este artista está lejos de hacer un homenaje a la mujer, lo que hace es dejarla en segundo plano, pues resalta la grandeza del hombre y deja a la mujer como una idealización y deja claro que, para él, las mujeres solo están para agrandar los éxitos de los hombres. Otro caso es la minimización de arte hecho por una mujer por arte femenino, lo pudimos observar en las películas "La mujer maravilla" del año 2017, y "La liga de la justicia" de los años 2017 y 2021 respectivamente, pues en la primera película mencionada, dirigida por una mujer, a pesar que la mujer maravilla ha sido sexualizada y se ha puesto como un estereotipo femenino durante décadas, se quiso mostrar una mujer fuerte y valiente, pero en las películas de la liga de la justicia dirigida por hombres, se sexualizo aún más a este personaje, se le subió el largor de la falda y se trató de dibujarla con un poco menos de inteligencia y más dependiente a los héroes hombres. Experimentación, 2020 Si mencionamos una tradición que debería ser un arte hecho por mujeres, pero el patriarcado la ha convertido en un arte femenino, son la realización de artesanías, mas puntualmente los tejidos (canasta, ropa,

Pintura experimental/ acrílico sobre bond/ 50x70cm/ 2021

juguete), en el municipio Duitama, en la vereda “Santa Ana” del departamento de Boyacá, existe la tradición donde las mujeres se dedican a los tejidos y los hombres a la realización de cucharas, aunque es un trabajo pulcro y digno de admirar, el machismo no los deja romper o cambiar esta tradición, si una familia solo tiene hijos varones, en esa familia se morirá la tradición del tejido, pues es un oficio de mujeres, como pasa en esta pequeña comunidad, el tejido lo han convertido en un arte de mujeres, quitándole el valor y el esfuerzo que este conlleva. Es muy importante que se diferencie el “arte hecho por mujeres” que puede tomar temas de género, pero su principal función es exaltar a la mujer artista, su trabajo como artista, como por ejemplo el trabajo de Jennifer Gómez, una

reconocida directora de teatro de la ciudad de Duitama, Boyacá, ella, ha dedicado su trabajo a la denuncia social y las injusticias en Latinoamérica, más específicamente a Colombia, pues todas las obras que ella ha dirigido tienen una gran denuncia en el contexto. Si vemos otro ejemplo de arte hecho por mujeres, podemos encontrar a Esther Ferrer que desenvuelve sus líneas de pensamiento a través de una gran complejidad de formas y materiales y se convierte en una de las artistas pioneras de la performance, género que ella define como “el arte que combina el tiempo y el espacio con la presencia de un público que no es mero espectador, sino que, si lo desea, puede participar en la acción”. Lo que ellas buscan con la realización de su arte, es abrirse paso con su esfuerzo, disciplina y dedicación a un mundo donde la mayoría de artista en el campo de cada una son hombres, luchar hombro a hombro con ellos y mostrar sin prejuicio alguno. Por otro lado, el arte feminista desea agrandar los esfuerzos y logros del movimiento feminista para hacer más visible el arte realizado por mujeres dentro de la historia del arte y la práctica artística “El objetivo y las expectativas que una artista feminista tiende a crear es transmitir una conversación que está vinculada desde el espectador de la obra hasta el propio artista” (Definición Hisour Arte feminista, 1972). Este también tiene en cuenta las vivencias que tenemos como mujeres y se plasman para que el espectador pueda comprender y empatizar con las vivencias de las mujeres. Lo que se busca es

una deconstrucción de la definición de mujer, que a través de esta catarsis se redefina y se les dé la importancia a las mujeres, la importancia de ella en el arte y el daño que ha realizado una sociedad en donde el patriarcado y la misógina tienen tanta fuerza. Un ejemplo claro de arte feminista es "The Dinner Party" que fue creada por la artista Judy Chicago, en donde tenía como objetivo "terminar con el ciclo continuo de omisión en el que las mujeres fueron excluidas del registro histórico", una mesa triangular donde reposan 39 pares de cubiertos, en donde una de sus lados honra a las mujeres desde la prehistoria hasta la época del imperio romano, el otro lado honra a las mujeres desde los comienzos de la iglesia cristiana hasta la reforma y el siguiente lado honra a las mujeres desde la revolución Americana hasta el feminismo, esta exposición le da a la mujer su merecido y luchado puesto a lo largo de la historia, es un recordatorio de todas esas mujeres que se levantaron y se sacrificaron por nosotras. Esta es la perspectiva en la cual decidí direccionar mis proyectos artísticos, con el cual inicié a contar mis vivencias y mi evolución realizada en el arte feminista ya que la creación de este me enseñó que hay mil maneras de contar y conocer una historia y que no siempre la mejor forma de contarla es con palabras y visiones bonitas que disfracen la realidad, con el fin de crear conocimientos, preguntas, denuncias, resistencias, etc. Una forma de expresión estrechamente relacionada con la

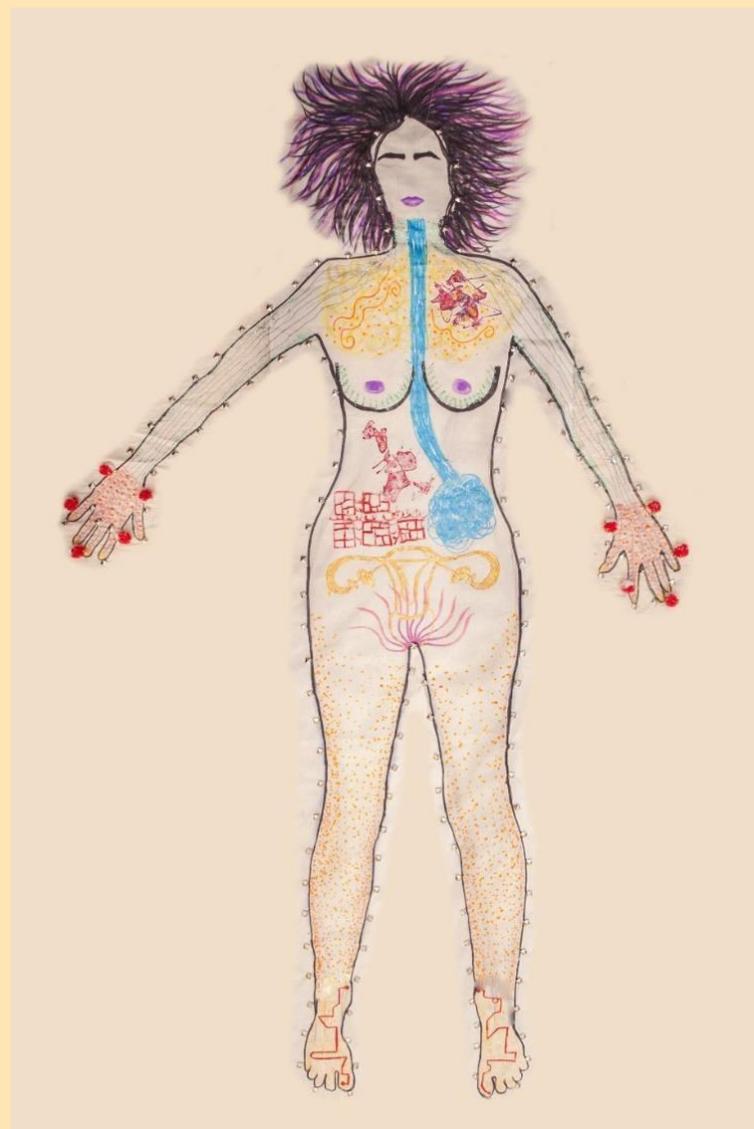
Bordado experimental, hilo, latex y alambre sobre tela/2020

Bordado experimental, hilo, latex y alambre sobre tela/2020

experiencia de la artista, de la conciencia que tiene de su condición de mujer y su vivencia de ello es expresada a través de la obra. El papel de la mujer en la vida diaria, íntima o profesional pasa de esta manera a formar parte de las temáticas del arte. (Morales. 2004). Si nos adentramos en los estándares impuestos por el machismo, podemos darnos cuenta que idealizan a la mujer perfecta, y muchas quieren

cumplir con esos estándares, en mi obra "Labiales destruidos sobre vinilo rosa" precisamente denuncié lo anterior mencionado pues el maquillaje no se ve como un instrumento para sentirnos mejor como mujer, si no como un instrumento de que más usamos las mujeres para resaltar nuestra feminidad que se entiende como "Conjunto de características físicas, psíquicas o morales que se consideran propias de la mujer o de lo femenino, en oposición a lo masculino" (RAE, actualización 2020), esto nos vuelve dependientes porque es una forma de entrar a los cánones de belleza que impone el patriarcado, también es curioso como todas las mujeres recurrimos a un solo estilo de maquillaje (ojo de gato, labial rojo y pestañina) al final parece que nos uniformáramos. A lo que quiero llegar es a la catarsis para erradicar el sistema patriarcal, por ejemplo, con mi obra "El amor romántico mata", dejó en evidencia que en Colombia la mayoría de feminicidios son perpetrados por la pareja o ex pareja de la mujer asesinada, esto se debe a que tanto a hombre como a mujeres nos impusieron una idea de amor que es violento, posesivo, etc, dejándonos así vulnerables, con la idea "porque te quiero te aporreo" como nos decían nuestras abuelas, madres, amigas. Si se llega a la catarsis con este trabajo, es sistema patriarcal perderá uno de sus mayores "armas" en contra de las mujeres, pues se entenderá que se necesita un amor imperfecto, con buenos y malos días, con una sana convivencia y lo más importante, con respeto mutuo. A través

Cartografía corporal/ mixta sobre tela/ 1mx2m 2019- 2020

de mi proceso busco dar a conocer y que el espectador conozca mi definición de mujer, pues el concepto de mujer actualmente está ligado al contexto histórico al cual estamos ligadas, somos mujeres porque nuestro cuerpo viene cargado de todos los rangos que se le han impuesto, como el de amas

de casa en toda la historia de la humanidad, esclavas sexuales, modelos para el deleite del ojo, cuidadoras y responsables de los niños, etc. Estamos en un proceso de deconstrucción de la palabra "mujer", pero para encontrar nuestra propia definición y saber quiénes somos, necesitamos saber y recordar de dónde venimos. Lo cual desarrollo en mis proyectos artísticos donde plasmo la metamorfosis que está realizando la mujer en este momento, una que viene cargada de luchas, dolor, sufrimiento, gritos. Sé que vivo en un mundo desigual para las mujeres, pero también entiendo que de nada me sirve saberlo si no hago algo para cambiarlo, estoy convencida que dar a conocer mi propuesta artística, mis trabajos visuales ya realizados y los que vienen, pueden inspirar a un colectivo más grande y llegar a mujeres que están atrapadas en una en el encierro que nos ha dejado el machismo, que necesitan, como yo en mi momento, una inspiración para poder lograr la metamorfosis y sacar a la mujer que cada una quiso ser siempre, lejos de roles y estereotipos innecesarios que se impusieron. En la realización de mis proyectos artísticos he logrado abrir mis pensamientos y entender que soy un ser cambiante, lo cual quiero compartir con mis hermanas que luchan al pie mío y empoderar a aquellas que tienen miedo

de luchar junto a nosotras, sé que el arte es un medio grande para lograr una vida armónica para todos. A medida que avancé en mi trabajo artístico realicé mi metamorfosis a mujer, como en su momento lo hizo Simone y todas mis referentes, ellas me guiaron en mi camino, y como ellas siento que como artista y como mujer más que mi deseo, es mi deber guiar y que mis iguales puedan pasar por su metamorfosis, pues "¿qué es una riqueza que no me enriquece ni siquiera a mí y cuyo don no desea a nadie?" (De Beauvoir, 1948, pag. 712). Con todo esta investigación y el desarrollo de mis obras, me di cuenta que todo mi trabajo artístico y mi vida está a re direccionar el dolor y el sufrimiento que alguna vez sentí por ser mujer, mi lugar en el arte es agrandar la empatía para con mis hermanas y hacer sentir la empatía a ellas para conmigo, solo así podemos hacer visible lo ignorado, denunciar los actos violentos y la denigración de la mujer, lo que se tiene normalizado en la sociedad, y entender que nunca es una "exageración".

*“Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece
Yo decido de mi tiempo, como quiero y dónde quiero
Independiente yo nací, independiente decidí
Y no camino detrás de ti, yo camino de la par a ti”*

Antipatriarca - Ana Tijoux

REFERENTES

- Karen Dolorez.

Graduada en diseño editorial, trabajó en el campo durante aproximadamente nueve años. Hasta que vivió una crisis

profesional y empezó a cuestionar toda su forma de vida. "¿Dónde me gustaría trabajar y qué me gustaría hacer?" Fueron las preguntas que cambiaron el rumbo de su vida. Fue entonces cuando retomó el crochet aprendido a través de su madre en su niñez. Poco a poco fue encontrando una forma de expresarse. Su primer trabajo en este arte, fue en la calle.

"Empecé con pequeñas intervenciones y evolucioné con algunas alianzas, mezclando graffiti y crochet, hasta ideas

Livre/ São paulo, 2016

completamente originales. Hoy en día, la mayoría de las creaciones están relacionadas con la ocupación de espacios públicos, la guerrilla y el arte femenino".

(Dolorez)

"La calle es mi pantalla"

En este proyecto, Karen reivindica la calle como estación de trabajo dejando claro que "la calle es mi lienzo y los hilos son mis pinturas." Persigue a través de una inspiración, transformaciones artísticas individuales y colectivas.

En este caso, Karen es un referente para mí debido a que trabaja mucho en la deconstrucción de lugares y los transforma en una parte de ella, haciendo el público parte de esto también. Ella sabe la definición y la aprovecha muy bien en este trabajo específico la catarsis como medio para llegar a las personas y hacer entender su arte

Visceral/ São Paulo, 2015

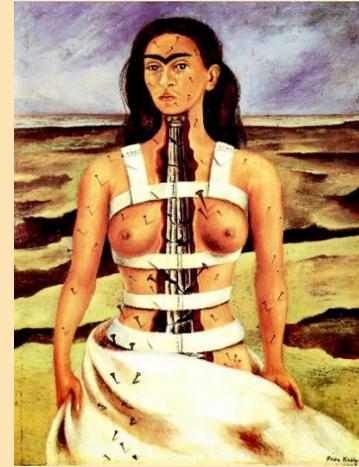
Proyecto: As flores da pele, Aplicación en croché/ 2017

- **Frida Khalo.**

"La columna rota"

En esta obra artística, Frida expresa su dolor físico causado por un accidente automovilístico en el año 1925, desde entonces Frida experimentó un dolor profundo que nunca pudo quitar, lo apaciguó de muchas maneras, pero jamás se fue.

La forma en la que Frida calmaba y compartía su dolor a través del arte fue lo que inspiró y me guió en el autorretrato, a mi concepción no hay nadie que evidencie tanto el dolor que tuvo mientras vivió, como Frida en sus autorretratos, y la manera como lleva a los espectadores a sentir lo que ella sintió, es un manejo de catarsis bastante grande, cada vez que miro su obra, la tristeza de sus ojos y las lágrimas que brotan de ella me hace sentir el dolor que experimentaba ella.

Columna rota, óleo sobre lienzo, 30x39cm/ 1944

- **Judy Chicago.**

"The dinner party"

Una de las obras más icónicas del arte feminista, realizada en los años 70 donde se realiza una cena ceremonial, preparado en una mesa triangular con un total de treinta y nueve cubiertos, donde se conmemora a una mujer importante de la historia.

Es una pieza que se compone de artesanías típicas, bordados y pintura sobre porcelana y a, aunque es considerado como arte menor, Judy siempre ha dejado en claro que no está dispuesta a decir que una pintura y una olla son lo mismo y ha declarado que el impacto de su obra es la intención.

La nostalgia que revela Chicago con su obra es impactante, siempre, es una u otra forma se le quitó el protagonismo a la mujer en la lucha en la historia, pero esta artista las trajo a casi todas al mismo tiempo, donde se les reconoció su heroísmo y virtudes en una gran ceremonia.

The dinner party, Instalación, 1463 × 1463 cm/ 1974-1979

Diosa fértil

Diosa serpiente

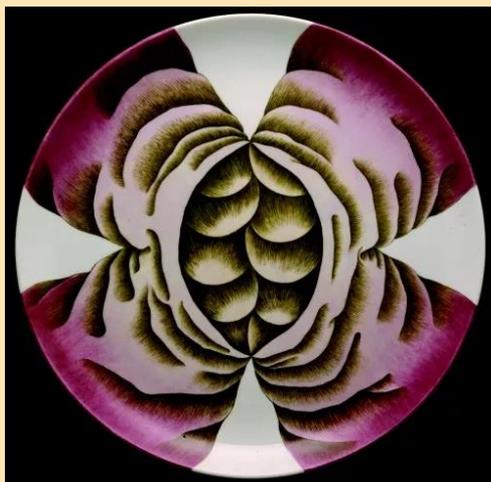

Sofía

Detalles de la obra

Diosa primordial

- **Nadia Granados.**

"Oración contra el silencio"

"La fulminante" como se conoce artísticamente es una artista que expresa su inconformismo a través de la performance, el movimiento de su cuerpo y la realización de videos son la forma en la que ella expresa y resignifica hechos y/o palabras célebres en la lucha antiglobalización.

En su video performance "Oración contra el silencio", la fulminante se basa en el discurso de Jorge Eliecer Gaitan, "oración para la paz", lo redirecciona a "el presidente" donde le pide rendir cuentas por las masacres y la corrupción, la impunidad y los crímenes de estado. Nadia es un referente en el manejo de performance en Colombia, pues con el manejo de su cuerpo se siente la ira y la injusticia de un país en el que cada día es más corrupto y donde ser habitante de este, es un reto.

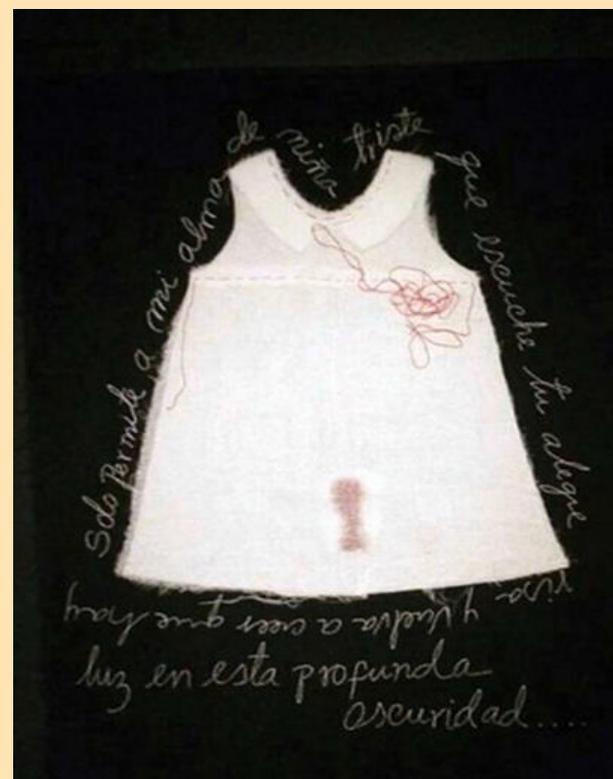
Oración Contra El Silencio, video performance/ 5:20 minutos, 2013

- Ligia Piedrahita

"VESTIDO PARA UNA NIÑA CON EL ALMA TISTE"

Artista, diseñadora e investigadora de patrimonio textil colombiana, en sus obras interviene los textiles con bordados abstractos, letras o grabados. Sus trabajos son muy profundos, ya que habla de ella, de sus heridas y esto lo conecta con la telas e hilos para crear collages textiles; todo esto con la intención de sanar con el arte.

"Coser, remendar, suturar para sanar y curar el espíritu, significa cerrar viejas heridas, aberturas agrestes que han dejado el sufrimiento y la dureza de una existencia guardada en la memoria de nuestro cuerpo lacerado. Coser y remendar para tapar las grietas insondables de una existencia rasgada por el uso y el abuso, es sanar y curar el dolor de lo que se enfermó en el olvido y el abandono: nuestro cuerpo. Es retirarnos en silencio en un viaje a lo sublime, para recoger cuidadosamente los pedazos y recomponerlos en un acto de resistencia, un acto de cirugía creativa, y poner en evidencia nuestra propia capacidad para curarnos" Ligia Piedrahita.

Coser el dolor", Textos bordados a mano/ 2019

- Ángela Reyes

Artista colombiana que a través de la fotografía, pintura e instalación busca crear objetos hablando así de la nostalgia de lo perdido. Sus creaciones son intervenidas por objetos que han sido importantes en su vida, dando cabida al autorretrato. La costura también ha sido otro elemento que utiliza para intervenir sus pinturas y fotografías, siendo un elemento técnico, conceptual y simbólico dentro de su obra.

“En sus objetos, explora las posibilidades del recuerdo y la memoria personal. Es una artista consciente de sí misma y de su relación con los espacios que habita. Al reconocerse en la cercanía con el otro, logra transportar al espectador a sentir una relación de intimidad con su historia” Angela Reyes

Cosas de casa: pequeñas historias del Espacio domestico
Carpetas tejidas a mano, intervenidas con pintura e hilo

*“Desatamos nuestras manos de la buena educación
Y dejamos de dejarlos sabotear nuestra intuición
Con mentiras nos quisieron domesticar
Pero el patriarcado ya se está por terminar”*

Super guerreras - Vici Villanueva

HEBRAS

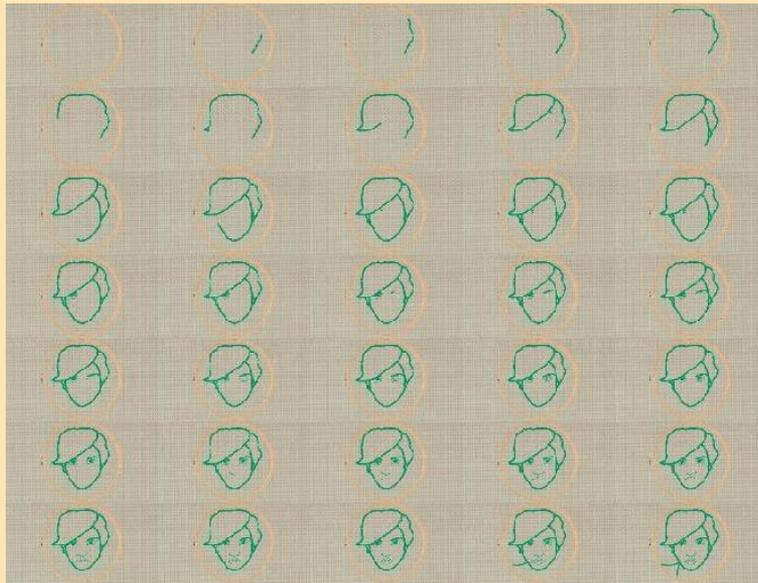
En este capítulo muestro la etapa de exploración más importante que he tenido tanto en mi vida como en mi proceso artístico, pues empecé a responderme las preguntas que tanto me habían rondado la cabeza: ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué hace que "Lore" sea "Lore"? ¿Quién estipulo las reglas con las que crecí? Fue en este momento que empecé a tomar como lienzo de trabajo mis inseguridades, mi depresión y los traumas que me dejó mi niñez, descubrí que el arte puede ser una sanación y una salvación. Al ser mi obra basada en mi experiencia personal, debo contar mi historia como mujer, los abusos, la violencia, el acoso, la manipulación y un sinfín de sucesos que he aguantado como mujer. El concepto de mujer está estrechamente relacionado con el cuerpo, ya que el género mujer y todos sus estereotipos nacen justamente de la biología humana. Fue al cuerpo de hembra al que cargaron de tanta injusticia y violencia a lo largo de la historia. Lo femenino es todo lo que nos han impuesto a las mujeres desde antes de nacer y al descubrir que éramos una hembra humana. En este primer momento, mis obras están enfocadas solo a la crítica patriarcal, fue un momento importante que me llevaría a otras técnicas y obras

- ¿Lorena?

Una de las preguntas que más me mortificaba era ¿Qué hace que Lore sea Lore? Sabía que tenía una identidad y una personalidad, pero, ¿qué hacía o qué hace que estas existan?

Fue entonces cuando empecé a prestar más atención a mi vida, a mi contorno y a mis recuerdos, desglosé toda mi vida, separé las cosas que me marcaban y las que no eran relevantes, aunque existieran en mi vida. Descubrí que mi familia, amigos y el amor eran una base importante de mi vida, eran amores distintos y al mismo tiempo, iguales. En muchos momentos me mantuvieron en pie, en otros solo deseaba alejarme porque no sentía que mi identidad estuviera con ellos, y en muchos momentos más, los extraño infinitamente. Otra parte importante de mi vida fue mi look, pasado y presente, la necesidad de recordar con amor y ternura aquellas prendas que de verdad me gustaba utilizar, en cada una de estas prendas deje un poco de mí y perduran para siempre.

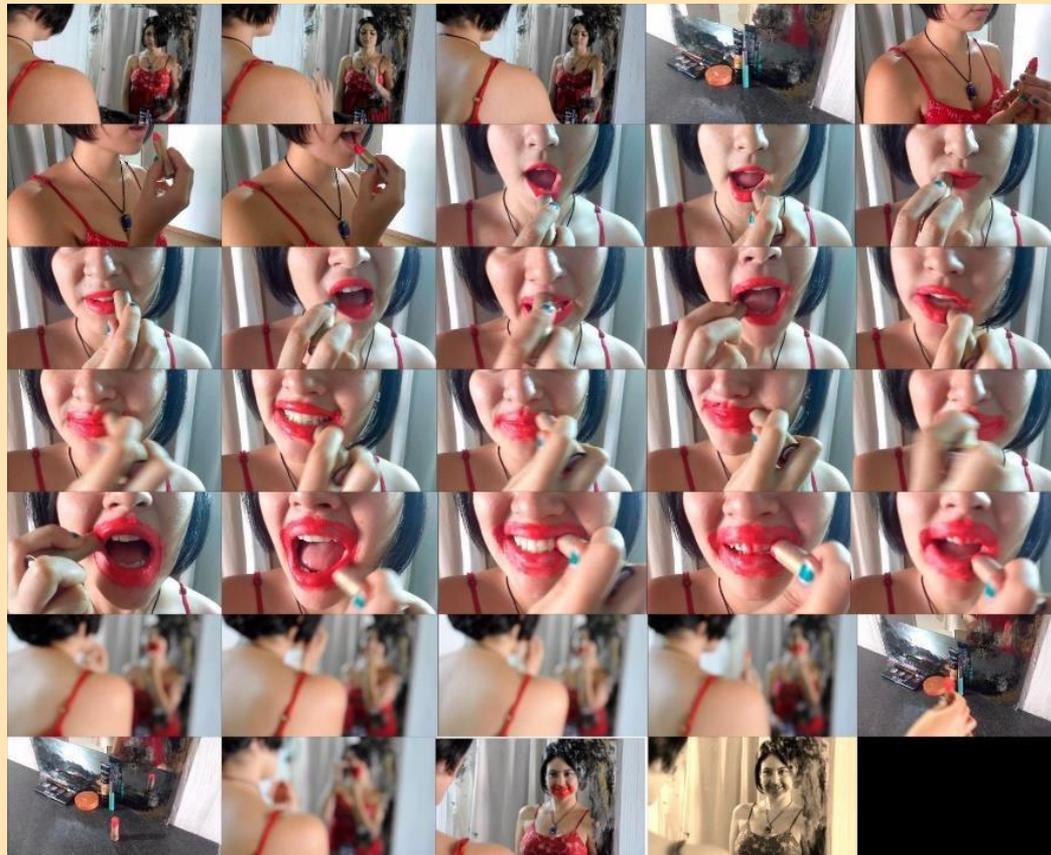

Video instalación/ dimensiones variables, 2017

- **Propaganda**

Mi pelea con el maquillaje se dio hace mucho tiempo, pues en mi concepción se sexualiza a la mujer, parecía que la idea de una mujer sin maquillaje era absurda, pues se tildaba a esta como poco femenina y descuidada, este performance muestra la desesperación y el absurdo de encajar en la sociedad patriarcal. Es una crítica al consumo excesivo de maquillaje por parte de las mujeres, pero también es una burla a los comerciales de cosméticos y fragancias

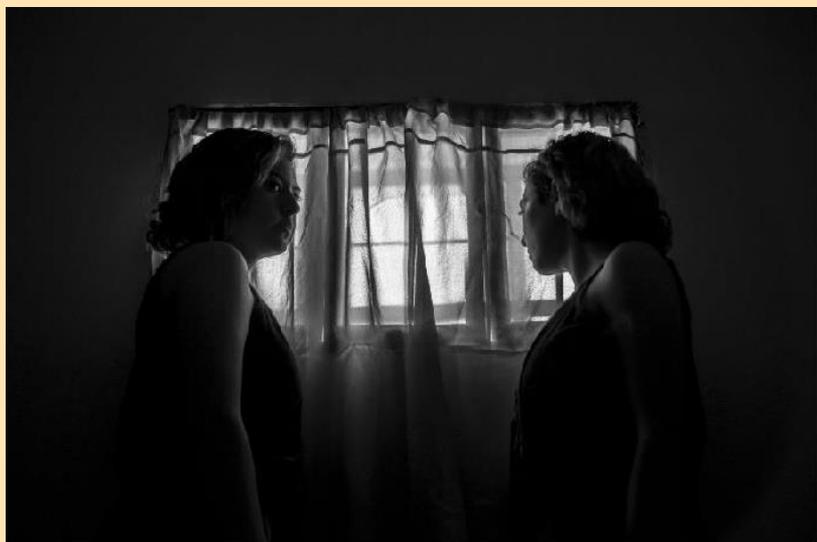

Propaganda/ video, 57 segundos, 2017

- **Lucha interna**

A veces siento que dentro de mi existen dos Lorenas, una que muestro al "público" y la otra que solo existe para mí, siento que esto tiene mucho que ver con mis enfermedades psicológicas, son momentos o días grises, pero hacen parte de mí. La depresión ha sido una "fiel" compañera a través de mi vida, hay días en los que no puedo seguir adelante, y empieza la lucha interna, la pelea entre continuar o dejar todo botado, entre derrumbarme o solo hacer una pausa.

Serie fotográfica: Fotografía digital/ 2019

- **Destrucción de la feminidad**

El maquillaje es una de las herramientas de la feminidad quemás usamos las mujeres, nos vuelve dependientes porque esuna forma de entrar a los canones de belleza que impone el patriarcado, también es curioso como todas las mujeres recurrimos a un solo estilo de maquillaje (ojo de gato, labial rojo y pestañina) al final todas parecemos ser la misma al querer encajar a ese canon.

Dimensiones: 3m x 3m/ labiales sobre vinilo- 2017

TEJIDO

En este capítulo encontramos otra etapa de mí, donde me di cuenta que las heridas que tenía eran hechas por unas reglas absurdas, en donde saco mi enojo y mi inconformismo ante la sociedad y el patriarcado. Pues las preguntas que tenía ante la sociedad que me rodea ya no existen, las fui contestando poco a poco y las respuestas no fueron agradables, lo cual "agradezco", pues me abrieron las puertas a nuevas destrezas artísticas, conocí el arte feminista y pude agrandar mi inspiración, mi arte y mi vida como mujer. Les muestro cómo a través de mis obras artísticas empiezo a tejer toda mi vida, no solo artística si no también mi vida como persona perteneciente a una sociedad. Empecé a denunciar y a explorar mi cuerpo como lienzo, vemos como el performance, la fotografía y el crochet se vuelven mis aliados y compañeros en esta nueva etapa de mi vida y de mi arte. Es importante el tejido, la lana en mi trabajo artístico, ya que todas las mujeres de mi familia han sido tejedoras y aunque es un oficio tradicionalmente de mujeres, es una técnica que me gusta utilizar para sanar mi relación con el ser mujer. Creo que las mujeres, al ser sujetos que han sido invisibilizados a lo largo de la historia, debemos empezar a contar nuestra historia en primera persona, ya decía Kate Millet: "lo personal es político", lo que me pasa a mí les pasa a las otras, mi historia, mis sentimientos y emociones son importantes y debemos empezar a expresarlos de la forma que más nos parezca para así sanar

- **Heridas invisibles**

Nace del recuerdo de la violencia psicológica por la que pasé con un compañero; el maltrato, la humillación, la manipulación, son actos violentos que pasan desapercibidos ya que la sociedad solo ve al maltrato físico.

El vestido en esta obra es muy importante, era mi prenda favorita en esa época, pero muchas veces me sentía incomoda porque en la calle siempre me acosaban, mis compañeros miraban mucho mi escote, además viví la violencia psicológica mencionada antes.

A raíz de todo eso, sentía que mi mundo se estaba deshaciendo y no reconocía a la persona que era, empecé a entrar a ese periodo de depresión que anteriormente mencioné.

Dejé de usar el vestido porque me traía muy malos recuerdos, nunca quise tirarlo o regalarlo con la esperanza de que algún día me volviera a sentir cómoda con él.

Vestido bordado y lana/ 2m x 1,50m, 2021

- Lavar

Los cuerpos de las mujeres son vulnerables antes los abusos, las violaciones; el sistema patriarcal así lo dice, nos sexualiza, y todos pueden tocarnos sin que pase nada, pero quedan las heridas, las huellas. Mi cuerpo de mujer ha sido manoseado y abusado, el sentir sus manos en mi cuerpo me da asco y me siento vulnerable. Lavar los toques indeseados hacia mi cuerpo, lavarlas como forma simbólica de deshacerme de ellos. Lavar como sinónimo de purga, de catarsis.

Performance/ 4:44 minutos. 2021

- Amor romántico

El amor es una de las primeras cosas que nos enseñan de niñas, sin embargo, nos muestran un amor idealizado, falso, que termina siendo posesivo y violento. Crecemos con la idea de que este amor violento es lo que merecemos

https://www.youtube.com/watch?v=i0xiT9HxGe0&t=12s&ab_channel=LorenaLuksny

Performance/ 3:43 minutos, 2019

- **Maquillaje menstrual**

Nos enseñaron que la sangre menstrual es algo sucio; en los comerciales nunca muestran sangre, en cambio nos muestran un líquido azul.

Hablar de menstruación cuando hay hombres es inapropiado, de hecho, le cambiamos el nombre: regla, periodo, Andrés, etc. Es importante descubrir y conocer nuestro propio cuerpo, no sentir asco de algo que es natural y da vida. Hace poco me reconcilié con mi menstruación y haciendo arte fue la forma en la que me encontré con mi cuerpo.

Fotografía digital/ 30x50cm, 2020

- Amor propio desde el autorretrato

De mi cuerpo descubrí y entendí que está bien, no necesito cambiarle nada, si tal vez quiera decorarlo también está perfecto, eso no significa que no lo acepte. Empecé a aceptarme tal como soy y tal como está mi cuerpo, con granos, pelos, cicatrices, dedos heridos, rasguños, gordos, etc, porque así es como soy y así me gusta. También descubrí que soy, emocionalmente, más fuerte de lo que creía, entendí mejor mis emociones, las cuestioné, pero también las dejé ser y me siento muy feliz de lo que he logrado, de la persona que soy y estoy muy orgullosa de mí porque he crecido tanto, aun cuando el mundo me dice que sigo sin ser válida y me sigue mandando al suelo, yo sigo firme ante este mundo machista y opresor, sigo resistiendo desde mí y resisto como puedo, a mi manera.

Serie fotográfica: fotografía digital, 2019

- HILOS DE MUJER

En esta obra busco regresar a mi cuerpo, ya que es en mi dónde siempre busco refugio y donde me siento más a gusto. Me parece importante “reconstruirme” recuperar y reapropiarse mi mirada como mujer, he estado viéndome desde una mirada con principios patriarcales y es importante para mí romper con esas normas que son impuestas para verme y sentirme segura y sin estereotipos. La mejor forma de conocerme es quitando todas las cargas patriarcales y cuestionarlas para así llegar a quien realmente soy. 42 En este proceso pude conocer y ubicar mejor mi cuerpo, tomar las medidas de cada una de mis partes; al ir tejiéndome desde la cabeza a los pies, buscando elementos que construyen mi ser yo. El autorretrato es un proceso introspectivo muy importante para mí y para mis obras. Al tejer la mente divaga, pero también va uniendo, es un tejido de pensamientos, entonces esta obra no solo es una representación mía, ya que le traspasé mis pensamientos.

Croché/ dimensiones variables/ 2021

- **Mi tumba: Morir para nacer**

Hace unos días me sentía tan mal que decidí enterrarme y quería quedarme ahí por siempre, pero descubrí que la tierra es muy poderosa y cura. La muerte a veces trae consigo más vida. Estando dentro de la tumba sentí el peso de la tierra, presión en todo mi cuerpo, los insectos adueñándose de nuevo del espacio, sentí mucha tranquilidad.

Video performance/ 11:38min/ 2021

MUESTRA DE GRADO

Lorena López (Luksny)

El cuerpo de una Lorena tejida, el rostro de una Lorena cinco veces dentro del rostro de Lorena, doce veces la habitación con tres Lorenas, cartografías de la Lorena y la pintura de la silueta de Lorena pintada.

Pintada, tejida, cartografiada, fotografiada Lorena. Entonces podríamos pensar que su trabajo trata sobre su corporalidad, que nos encontramos con distintas expresiones de su cuerpo, sin embargo, nos engañamos. En un acto crítico de automirada, ella produce, consciente o inconscientemente, la fantasía de encontrarnos con su cuerpo, sin darnos cuenta que somos testigos del acontecimiento de su negación por otros.

Si pensamos que toda experiencia pasa por el cuerpo, entendemos por qué Alvaro Restrepo, director del Colegio del Cuerpo de Cartagena, afirma que *"el cuerpo es el lugar de toda experiencia"* (Restrepo Hernández, 2000, pág. 170). Entonces este cuerpo negado es justo la cisura de experiencias, de historias, de oportunidades y vivencias.

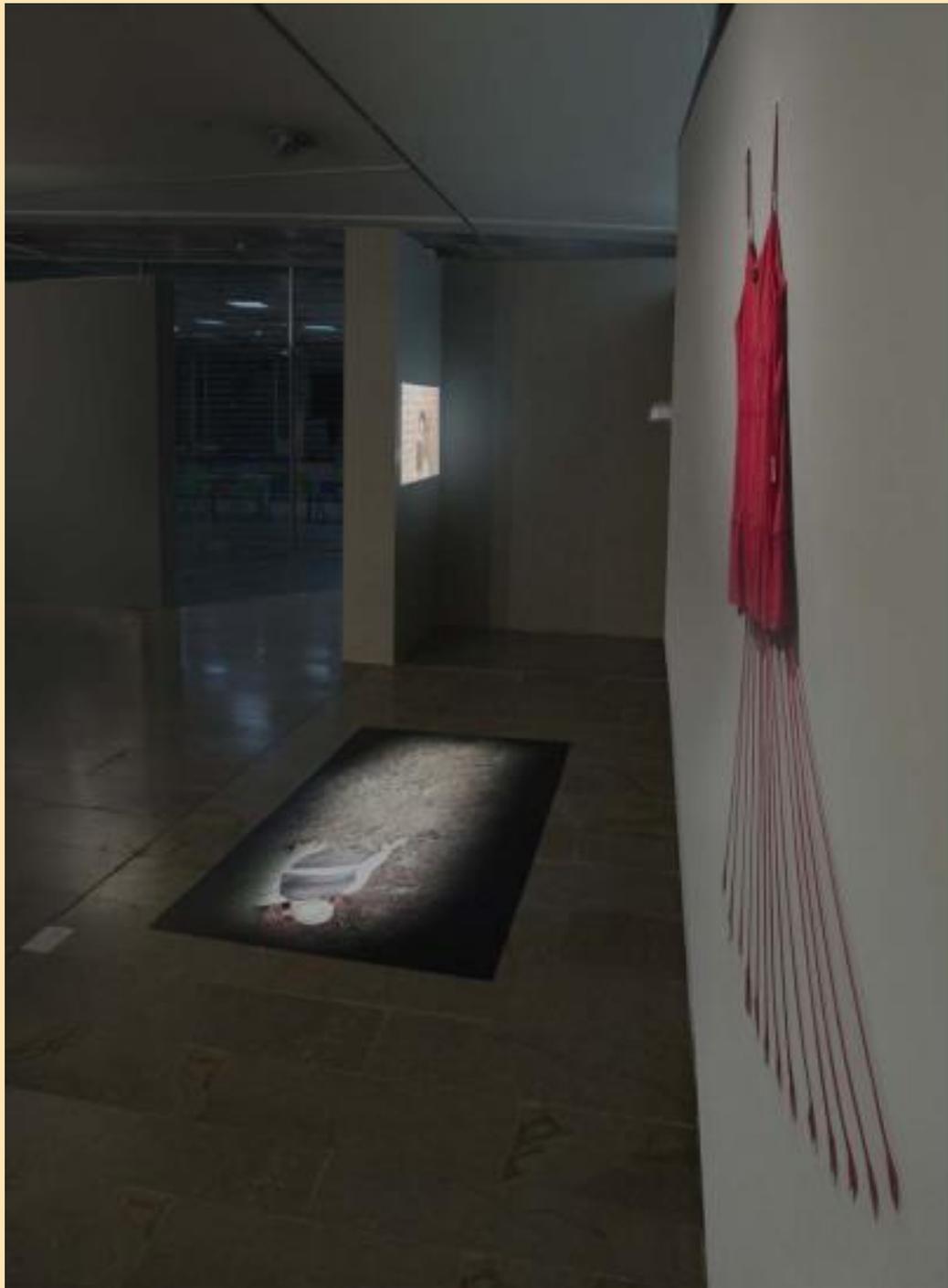
Su obra es un luto, un grito sordo, la confrontación con lo que hemos negado y la enunciación de la violencia del silencio, de la invalidación de su palabra que pone a la mujer en el nivel

de infante (el que no tiene voz). Ante esta catástrofe ella hace ejercicio de su ser poético a través de la construcción de imaginarios corporales, creándoles lugar, inventándoles relato y construyendo escenarios de denuncia, donde ilustra y desmonta dispositivos del poder y violencia de la hegemonía patriarcal.

Boris Terán, artista plástico, director de fundación Nodo, Espacio de intersubjetivación.

"Parajes sin término" muestra de grado 2021- II. Sala de ciudad, Biblioteca EPM Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín

"Parajes sin término" muestra de grado 2021- II. Sala de ciudad,
Biblioteca EPM Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín

P
e

*“te hablo de que en mi cuerpo mando yo
Hablas de lugares donde no eres bienvenido
Yo te hablo de espacios donde no puedo crecer contigo
Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga
Ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva”*

Acción reflexiva- Lua

HOJA DE VIDA.

ANDREA LORENALOPEZ SUÁREZ /

LORENA LUKSNY

1997, Duitama, Colombia

lorenaluksny@gmail.com

ESTUDIOS SUPERIORES

2015-2021. Artes plásticas. Universidad de Antioquia. Facultad de Artes. Medellín, Colombia.

2019. Artes Visuales. Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México

ESTUDIOS SECUNDARIOS

2008 – 2011. Institución Educativa Técnico industrial de Tibasosa, Especialidad dibujo técnico, Colombia

2012- 2013. Instituto técnico Industrial Rafael Reyes, Especialidad dibujo técnico, Duitama, Colombia

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2015 – Festival de teatro “VAMOS QUE VENIMOS”, Buenos Aires, Argentina

2017- “OPEN STUDIO - ESTUDIO ABIERTO. ARTE

INTERACTIVO Y ANIMACIÓN EN 3D DEL PROGRAMA ARTES PLÁSTICAS”, Medellín, Colombia

2017 -Exposición internacional “ZOOMLAB 2017 “Paisaje rural contemporáneo”” con el Colombo americano de Medellín, Medellín, Colombia

2017 - “Reordenamientos. Taller de proyección, del maestro Juan Raúl Torres” Hall del Teatro Universitario Camilo Torres Respreto, Medellín, Colombia

2018- “ARTISTAS INTERCONECTADOS” Escala

DuitamaColombia 2018- “LABORATORIO56”CORRUPCIÓN””, Medellín, Colombia

2019 - “5º FESTIVAL DE ARTES FEMINISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, Ciudad de México, México

2020 - “BRUJA MUESTRA DE PERFORMANCE”, Exposición virtual, Guadalajara, México

2020 – “SOBREEXPOSICIÓN”, exposición virtual del CreaLab, Laboratorio multidisciplinario de creación e innovación de la facultad de artes de la Universidad de Antioquia

2020 - 1º Festival de cine, "CINE AUSENTES", Duitama, Colombia 46

2021 - "La creatividad Universitaria en tiempos de pandemia", exposición virtual del CreaLab, Laboratorio multidisciplinario de creación e innovación de la facultad de artes de la Universidad de Antioquia

2021 - "La venganza de las musas", Duitama, Colombia

2021 - "VI ENCUENTRO DE ARTE Y GÉNERO" Casa cultural Apparte, Tunja, Boyacá

2022 - "Parajes sin término" muestra de grado 2021- II. Sala de ciudad, Biblioteca EPM Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín

TALLERES DE FORMACIÓN

2018 - "Taller de maquillaje de fantasía", Caretas Maquillaje profesional, Medellín, Colombia

2018 - "Taller de efectos especiales para Halloween", Caretas Maquillaje profesional, Medellín, Colombia

2019 - "En busca de mi autorretrato feminista", Ímpetu, Ciudad de México, México

2019 - "Cartografía feminista del cuerpo", Ímpetu, Ciudad de México, México

2020 - "Exploración y creación artística desde nuestros procesos feministas". Ímpetu, Virtual.

2020 - Taller de acercamiento al Teatro Ritual, Sogamoso, Colombia

PUBLICACIONES 2021 - "Regiones contadas" concurso de relatos cortos universitarios. Universidad de Antioquia, Dirección de regionalización.

*“y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo
porque sacarlo de las sombras
Es la única manera de hacerlo pequeño
Por las que no cierran los ojos
Y deciden hacer caso a lo que asusta”*

Aprenderé - La Otra

BIBLIOGRAFÍA

- De Beauvoir, Simone (1949). El segundo sexo. Editorial Sudamericana. Buenos Aires,
- Hierro, Graciela (1985). Etica y feminismo. Ciudad De México: Universidad Nacional Autónoma De México.
- Heidi Hartmann (1981) "El infeliz matrimonio entre marxismo y feminismo" ("Cuadernos del Sur N° 5, 1987)
- Butler, Judith (1999). El género en disputa. Nueva York:
- Borzacchiello, Emanuela (2018). Nuestros Cuerpos son Nuestros Territorios. Ciudad De México: revista de la Universidad de México (págs.128 – 130)
- Aristoteles (335 a.C). Sobre la Poética. Atenas, escuela de Atenas.
- Auffret, Séverine (2018). La Gran Historia del Feminismo. Madrid.
- Muños lopez, Pilar (2013). Arte Feminista. Empoderamiento De Las Mujeres En El Arte. El Ejemplo De Paula Rego. Revista de historia y pensamiento de género N° 8 (págs. 237 – 265). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
- Seminario Historia del Arte y Feminismo: relatos lecturas escrituras omisiones. (2012). Santiago de Chile, Museo Nacional de Bellas Artes MNBA,
- Gutiérrez, María Laura (2015) Entre las intervenciones feministas y el arte de mujeres. Aportes, rupturas y derivas contemporáneas de los cruces entre arte y feminismos. Asparkía, 27 (págs. 65-78)
- García Giménez, Olga (2017). Judy Chicago y los orígenes del Arte Feminista en Norteamérica. Trabajo de Grado: Universidad De Valencia, Facultad De Geografía E Historia. Valencia.

*"Nadie es más arrogante, violento,
agresivo y desdenoso contra las mujeres,
que un hombre inseguro de su propia*

*"El opresor no sería tan fuerte si
no tuviese cómplices entre los
propios oprimidos"*

*"El feminismo es una forma de
vivir individualmente y de
luchar colectivamente"*

*"El problema de la mujer
siempre ha sido un problema de
hombres"*

