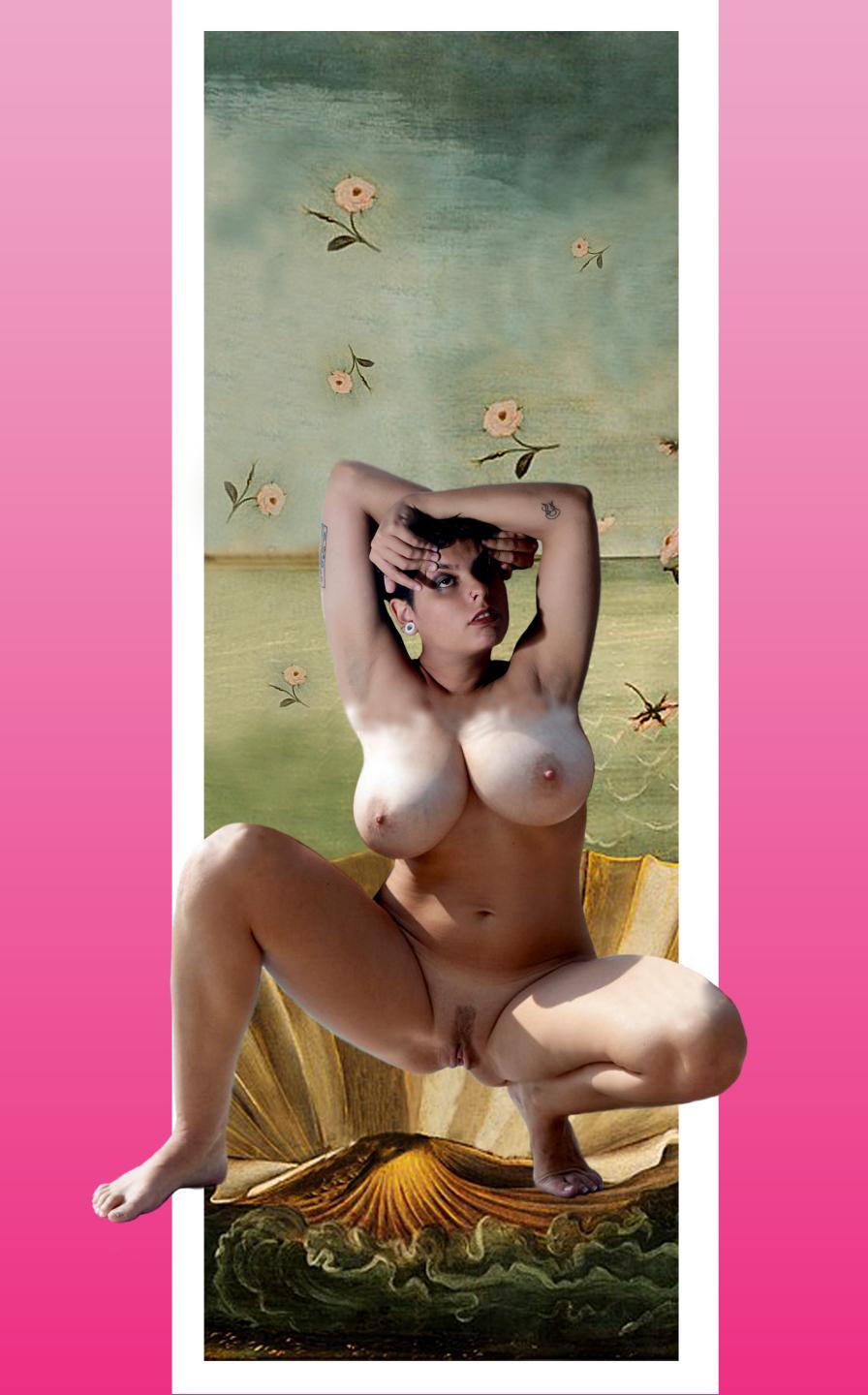
NO TENGO MIEDA

SALOMÉ ACEVEDO ESTRADA

Memoria de Grado 2021

Rector de la Universidad de Antioquia John Jairo Arboleda Céspedes

Decano de la Facultad de Artes Gabriel Mario Vélez Salazar

Vicedecano de la Facultad de Artes Alejandro Tobón Restrepo

Jefe de Departamento de artes Visuales Julio César Salazar Zapata

Coordinador Área Talleres Integrado y Grado Jhon Fredy Álzate Gómez

Asesora de Memorias de Grado Maria Angélica Teuta Echeverri

Asesora Trabajo de Grado Maria Angélica Teuta Echeverri

Diseña y diagrama
Salomé Acevedo Estrada

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Departamento de Artes Visuales Medellín - Colombia 2021

Memoria de Grado para lograr la títula de:

Maestra en Artes Plásticas

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Departamento de Artes Visuales

Medellín - Colombia

2021

A LA VIDA

CONTENIDA

Me declaro	Antecedentes
Contexto de rebeldía 8	Guía de la mujer indomable
Justificando lo injustificable 10	Construcción de una palabra propia 3
Curiosidad intelectual	Búsqueda de lo divino 4
Génesis del género	Autorretrata sobre autorretrato 4
Aprender estándares 14	Referentes
Símbola de objeto 17	Mujeres públicas
Desde atrás	Guerrilla Girls 4
Abc gonorrea	Juan Pablo Echeverri
Fantasía común y corriente 28	Catalina Jaramillo Quijano 4
Enigma	Mateo López 4
Abc gonorrea	Biografía
	Referencias

ME DECLARO ...

FEMINISTA

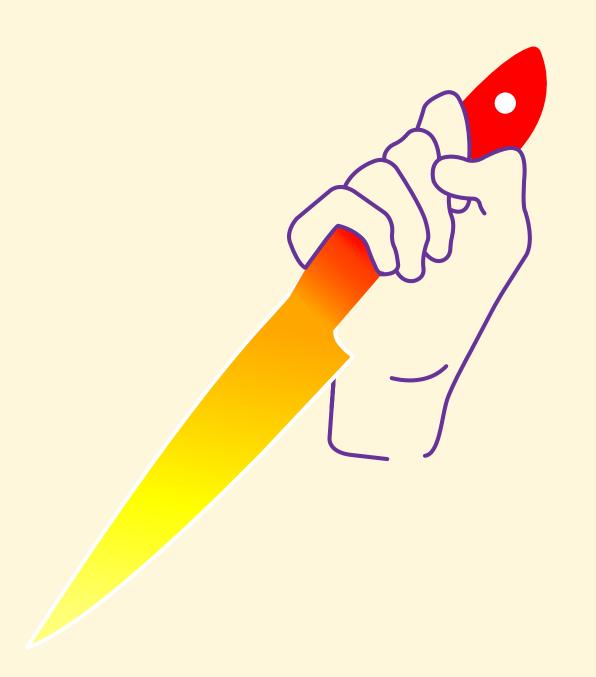
El pensamiento que me inunda convirtiéndose en mi principal interés es el género, los usos del lenguaje cuando nos nombramos y nombramos a la otra, la violencia que se crea a raíz de los roles de género y el adoctrinamiento implantado específicamente en las mujeres. En este sentido, los imaginarios hetero-normativos culturales hicieron que me preguntara reiterativamente acerca de lo que es violento en nuestra sociedad, es decir, lo que está normalizado no es más que una simple reproducción de una historia cargada de desigualdad y agresión. Traduzco estas preocupaciones a partir de diálogos entre dibujo, collage, imagen y palabra; empleando como medio de disposición en el espacio la instalación y creación de una atmósfera.

Usualmente mis estrategias creativas se visualizan a través del libro arte o libro objeto que establece una denuncia y que sirve de herramienta pedagógica, con un tono que se construye desde la ironía y la sátira, la cual me permite ampliar la difusión a un público más extenso que el mundo del arte. Tengo una clara posición de resistencia frente al sistema patriarcal al que pertenecemos, y se me hace importante aludir al mundo de las mujeres, hablarles, denunciar y hacer evidente esta problemática social.

CONTEXTO DE REBELDÍA

Un despertar que se hace fuerza. Me doy cuenta que conocer algo y dejar ese conocimiento quieto y reservado, no funciona. Vivir y habitar este mundo como mujer me ha hecho sentir y saber los diferentes espacios a los que podemos pertenecer, ¿acaso somos "menos" comparadas con los que son "realmente más fuertes y capaces que nosotras", los masculinos?

El feminismo y la idea ciega de siempre hacer lo que quiero sin necesidad de estar avalada por normas y/o reglas sociales es lo que logra hacer que me mueva para aprender que el poder y la historia están fuertemente fijadas y controladas por seres que sólo buscan tenernos calladas y sumisas. En la búsqueda de tomar consciencia del lenguaje usado en la cotidianidad, y al analizar minuciosamente la magnitud de su agresión con respecto al género femenino (que ha sido altamente sorprendente y doloroso en mi caso), comprendí que podía explorar este tema a través del arte.

"El lenguaje no es sólo una extraordinaria herramienta para interactuar y comunicar humanamente, sino también un aparato de construcción y de representación de la realidad." (Thomas, 2008, p. 181). De modo que el lenguaje es un sistema simbólico en el que aseguran estamos nombradas e incluidas todas las mujeres, tan lejano por su frialdad y torpeza para definir cualquier acción, situación y persona, pero tan cercano porque hace parte de mi cultura, la dominante cultura patriarcal.

Pero, ¿cómo descomponer el lenguaje al que nos vimos obligadas a pertenecer? ¿por qué se usa —y se sigue usando- el genérico masculino cuando se refiere al plural o como batuta principal? ¿por qué putas me enseñaron a adaptarme a palabras que no me nombran? ¿por qué si hay un hombre y diez mujeres, se nombra en masculino? ies enserio! ¿en qué pensamos cuando reproducimos la misma desigualdad? ¿no se supone que se nombra por mayoría? ¿por qué se infantiliza a la mujer adulta? y la RAE con una estructura de poder masculinizada quiere hacer de la palabra lo más aburrido de la existencia con esos significados poco trabajados y sentidos... y eso que solo hablo del lenguaje, una pequeña parte de tanto mierdero en la humanidad.

JUSTIFICANDO LO INJUSTIFICABLE

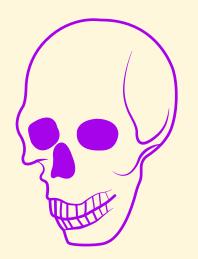
La violencia de género es como se le nombra a una inmensa problemática de desigualdad social que atenta contra la dignidad y libertad de las mujeres, siendo esto parte de una construcción histórica, política y de relaciones de poder. Por medio del sistema patriarcal se valida y aprende este tipo de relacionamiento en el que el hombre se considera superior y con todo tipo de derechos, como lo son la desvalorización y el sometimiento de la mujer.

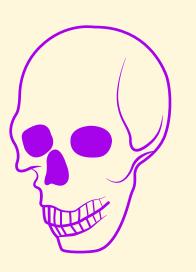
Kate Millet, en Política sexual (1970), expone de manera clara cómo se establecen los roles que cada individuo desarrolla en la sociedad de acuerdo a su género: "En el terreno de la actividad, a la mujer se le asigna el servicio doméstico y el cuidado de la prole, mientras que el varón puede ver realizados sus intereses y su ambición en todos los demás campos de la productividad humana (...) Las personas que gozan de una posición superior suelen asumir los papeles preeminentes, debido, en gran parte, al temperamento dominante que se ven alentadas a desarrollar" (p.72). Es evidente que al hombre se le otorgan cualidades que los hacen merecedores de habitar el espacio de lo público, tomar las decisiones y tener el poder, mientras que, las mujeres son limitadas al espacio privado, es decir, el hogar y el cuidado.

Las prácticas sexistas fomentan un trato diferenciado por razones de género y sexo biológico en el que se crean estereotipos dados por la naturaleza y la tradición. La sociedad machista a la que pertenecemos asume como normal el menospreciar al género y sexo femenino, llevando esto a la vida cotidiana y reflejándose en aspectos ideológicos, profesionales y léxicos (por mencionar algunas), "El problema es que los hombres se creen dueños del saber porque han sido socializados para situarse como amos y sujetos del discurso; piensan y saben por todos y todas y lógicamente hablan por todos y todas" (Thomas, 1997, p.14). Si hay algo que me resulta agotador es tener que justificar diariamente la necesidad de reivindicarnos como sujetas de derecho, y la carrera extenuante que debemos transitar para hacer legítimas nuestras ideas, el hecho de necesitar aprobación, porque además de someternos, el patriarcado nos dice que necesitamos ser de cierto modo para ser válidas.

Entonces mi quehacer artístico se ve atravesado por una postura política, se nutre de ella, porque todo es un acto político, es así como construyo una obra que esté pensada para hacernos replantear cosas que vemos tan ingenuas como el lenguaje, y de este modo voy en contracorriente de los imaginarios, imposiciones de la palabra y cuestionó el conocimiento que la academia me da con su discurso de historia masculina. La brecha de desigualdad en el arte es latente, un ejemplo claro de ello es que, durante todo el tiempo como estudiante universitaria, escuché, leí e investigué por cada 20 hombres si acaso 1 mujer ¿o acaso cuántas Miguelángelas conocemos? ¡Qué curioso! ¿será que para ser genia el principal requisito es ser hombre?

La crítica hacia el lenguaje a través del feminismo es un ataque directo al status quo, usar al arte como medio para criticar al arte misma resulta transgresor; y más allá de cuestionarlo todo con irreverencia, se debe ser consciente de la pregunta que se plantea: "¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?" La pregunta toca un tono de reproche en el fondo de la mayoría de las discusiones sobre el llamado problema de la mujer. Pero al igual que muchas otras supuestas preguntas involucradas en la "controversia" feminista, falsifica la naturaleza del problema al mismo tiempo que insidiosamente proporciona su propia respuesta: "No hay grandes mujeres artistas porque las mujeres son incapaces de la grandeza" (Nochlin, 2015). Es por esta razón que se hace indispensable la búsqueda de un nuevo orden social en donde además de hablar de igualdad, las condiciones para las mujeres sean en realidad iguales a las de los masculinos.

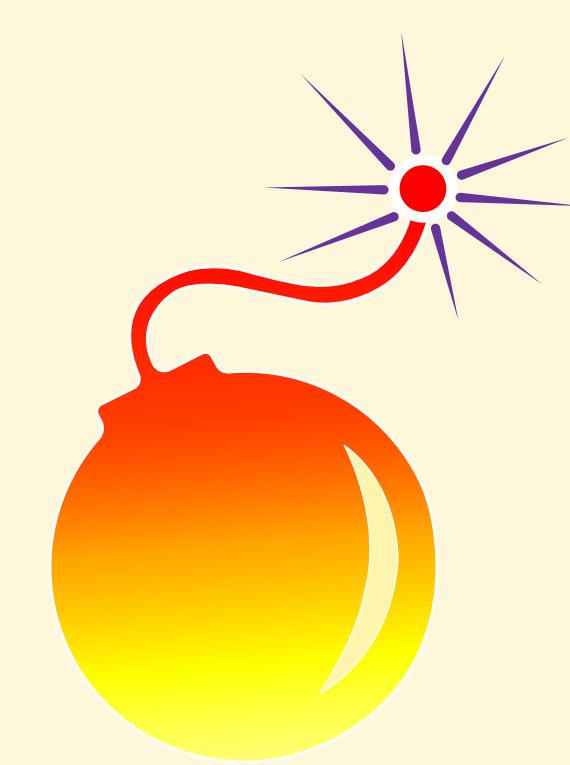

GÉNESIS DEL GÉNERO

Hablar de sexo y género, responde a dos conceptas y significadas diferentes, por un lado, el sexo es la distinción de las hembras y los machos a través de sus órganas reproductivas, describiendo así la cuerpa como femenina o masculino. Algunas personas no pertenecen corporalmente a esta concepción binaria. Género son las características diferenciadoras y reglas sociales entre hombre y mujer siendo una construcción social que puede ser aprendida, enseñada y manipulada:

"Las primeras reflexiones sobre la diferencia entre mujeres y hombres se basaban en ideas esencialistas sobre género que mantenían que esas diferencias eran de origen biológico. La creencia en que la biología dicta el destino sugiere que, en circunstancias similares, los hombres muestran rasgos psicológicos "masculinos" tales como: agresividad conducta racional y asertiva, mientras que las mujeres presentan rasgos "femeninos" como la dulzura, la intuición y la sensibilidad. Se pensaba que dichas diferencias traían consigo determinados parámetros de pensamiento, sentimiento y conducta particulares en cada género" (Jenainati y Groves, 2010, p.13).

Toda esta construcción ideológica sobre nuestras diferencias crearon estereotipos que se legitiman en el sistema heteronormativo y binario. Los estereotipos son modelos a seguir a partir de construcciones ficticias, eternamente repetidas y aceptadas de manera natural por les miembres de una grupa y/o sociedad, entre sus funciones limitan las roles de género y el desempeño del ser humana desde la infancia, poniendo a la mujer y al hombre en posiciones opuestas.

APRENDER ESTÁNDARES

¿Niña o niño? Las diferencias entre ambas sexos, más allá de las cuestiones biológicas, comienzan desde la elección que hacen nuestras madres para darnos un nombre, y van expandiéndose a través del color de nuestra ropa, hasta les juguetes que perpetúan sistemáticamente el rol que la sociedad nos tiene pre establecidas. Sin embargo, es mucha más compleja cuando se es niña, pues, de entrada, es encontrarse con una sociedad que exige más que el doble y es altamente desgarradora.

Pero pensemos de verdad en cómo es ser niñas: una de las cuestiones que más me confundía mientras crecía, era ir entendiendo a regañadientes cuáles eran las cosas de niña, y entender que las cosas del sentido opuesto era algo que jamás debería interesarme, y de hacerlo, sería antinatural. Este tipo de adoctrinamientos se dan desde el compartir con niños de la misma edad, por ejemplo cuando un niño usa algún adjetivo en femenino para menospreciar a otro niño, como simplemente decirle "niñita".

Always Latinoamérica, lanzó en 2014 una campaña publicitaria que buscaba generar conciencia desde el lenguaje puesto que, según una encuesta realizada en Estados Unidos, la pubertad es una de las etapas donde más baja autoestima tienen las niñas. #LikeAGirl o #ComoNiña es una campaña para transformar la connotación negativa que tiene "hacer las cosas como niña", porque normalmente esto se entiende cómo hacerlas mal, sin fuerza ni destreza.

click para ver videa

A medida que crecemos, se nos va dejando claro cuál es nuestro lugar, el de lo privado, somos las jefas, pero en casa, estamos relegadas a las tareas del cuidado y del hogar. Debemos aprender a comportarnos, memorizar las reglas de convivencia ciudadana, pero sobre todo, aprender que muy pocas veces estamos incluidas en el "todos" y otras veces ni siquiera. En 1830 el editor Matthew Carey publicó un ensayo titulado "Normas para los esposos y las esposas" en donde la en donde la primera regla argumenta:

- 1. "Un buen marido siempre tratará a su esposa como una igual; con amabilidad, respeto y atención. Nunca se acercará a ella con aires de autoridad como si fuera, como algunos maridos parecen considerar a sus mujeres, una mera ama de llaves." Esto intenta ser equitativo, sin embargo, se sostiene la supremacía del hombre al comparar a su esposa con la ama de llaves, y luego continúa poniendo a la esposa en su lugar, al mando del hogar.
- 2. "Nunca interferirás en las responsabilidades domésticas de ella, como la contratación de sirvientas y demás" (Jenainati y Groves, 2010, p.46). Apenas en la segunda regla ya se está dejando claro que la única responsabilidad en la que la mujer puede disponer del poder es en las tareas del cuidado y del aseo de la casa.

Analizando todos los requisitos para ser una mujer de verdad, estar casada y con hijos, cosas que nunca he deseado, debí guardarme entonces ideas tales como la rebeldía, el inconformismo, la conciencia, la razón, el poder, quizá no me pertenecían, y debía vivir soportándolo; porque lo mío debería ser la ternura, la delicadeza, la vulnerabilidad y la obediencia. ¿Ser mujer es entonces, saber callar?

Estoy segura que no, que pereza. Ahora podemos hablar de un contexto más fuerte, abierto y ocupado por mujeres, esto hace que su significado cambie de estado, exigiendo ser nombradas como lo que realmente somos: seres indomables. "Yo, como chica, soy más bien King Kong que Kate Moss..., hablo de mi lugar siempre excesiva, demasiado agresiva, demasiado ruidosa, demasiado gorda, demasiado brutal, demasiado hirsuta, demasiado viril, me dicen." (Despentes, 2018, p.8)

SÍMBOLA DE OBJETO

Es indiscutible el hecho de que aquello que nombramos "femenino" es una construcción de arquetipos, características y cualidades que le han sido atribuidas a la mujer desde una visión masculina; es decir, todo aquello que el hombre desea ver en una mujer. Desde "Normas para los esposos y las esposas" (1930) hasta la actualizada imagen de "Sugar Baby" han sido narrativas creadas por sujetos para legitimar el hecho de que necesitamos su aprobación para poder considerarnos mujeres.

La agresión del patriarcado sobre la mujer tiene como terrena de combate su cuerpa, la explotación sexual y control de la misma. Shulamith Firestone publicó en 1970 un libro titulado "La Dialéctica del sexo", en donde la principal tesis expone que la capacidad de la cuerpa femenina para la reproducción es la verdadera origen de opresión hacia nosotras.

Es además por estos imaginarios sociales que se expanden en la sociedad las críticas radicales a las feministas, mujeres que crean una ruptura dentro del discurso heteropatriarcal y rompen el molde, como por ejemplo, el término de "feminazi", utilizado de manera patética en todo el mundo: usado por primera vez en los medios por Rush Limbaugh, un influyente periodista Norteamericano de costumbres conservadoras quien lo usó durante una entrevista en el periódico Time, y quien más adelante publicaría un libro llamado "Cómo deben ser las cosas", en donde nombra así a aquellas que luchan por los derechos sobre su propia cuerpa.

Pensarnos como sujetas librepensadoras, incluye también la necesidad de que emerja una imagen alternativa de belleza y femineidad que no sea la impuesta por el sociedad patriarcal, pues el capitalismo siempre nos ha usada como objeto para promover el consumo; sin que esta signifique menospreciar a toda aquella que se sienta bien estando dentro de las cánones establecidas.

¹ Mujer que recibe efectivo, obsequios u otros beneficios financieros y materiales a cambio de compañía.

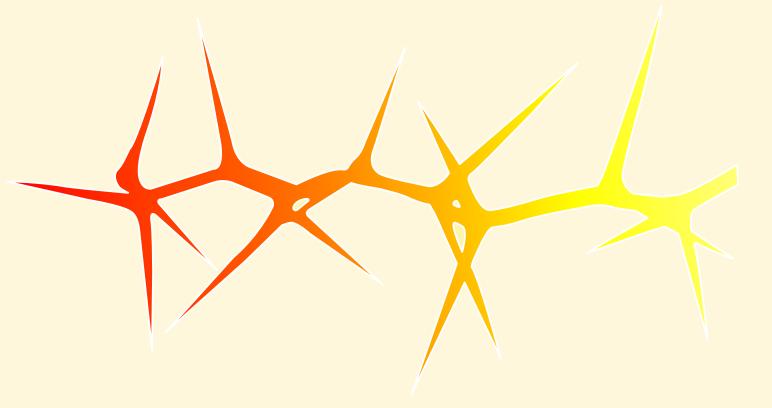
Hace 50 años las feministas estaban en contra de las concursas de belleza:

"El 7 de septiembre de 1968, algunas feministas americanas escenificaron una protesta contra el concurso Miss América por considerarlo explotador y degradante para las mujeres. (...) Los folletos anunciando la manifestación animaban a las mujeres a manifestarse en una marcha en Atlantic City llevando consigo cualquier tipo de "basura femenina" que pudiera ser quemada, como por ejemplo algunas revistas Cosmopolitan, Ladies', Home Journal y Family Circle."

(Jenainati y Groves, 2010, p.116-117)

Ahora la sororidad² nos ha hecha dejar de competir y juzgarnos entre nosotras mismas, y las reinadas ahora exponen lados más humanas, la principal es la derecha a elegir cómo queremos lucir, y no ser tratada como menos por ser -yo misma-, al contrario, es sentirse más segura y auténtica.

El feminismo nos ha permitido ser dueñas de nuestra propia narrativa, es decir, tomar voz y así poder contarnos a nosotras mismas. Pero para poder narrarnos, esa búsqueda debe también ser libre, conocernos y explorar, apropiándonos de nuestro cuerpo y nuestra vida.

² Hace referencia a la solidaridad entre mujeres en un contexto de desigualdad social.

DESDE ATRÁS

Como hemos podido observar a lo largo del desarrollo conceptual de este trabajo, la falta de derechos de las mujeres ha sido un obstáculo para su propio ser, esto ha imposibilitado que podamos visualizarlas en otros campos de la esfera pública y el poder, el arte no ha sido una excepción.

¿De qué forma hicieron parte las mujeres durante la historia del arte, hasta hoy? Es innegable que el terreno se ha podido transformar con los años gracias a la lucha feminista y la adquisición de derechos que nos permiten entrar en espacios antes inimaginables como una Universidad, dado que el conocimiento era reservado sólo para los masculinos; sin embargo, esto no borra el hecho de que tantas mujeres artistas hayan sido olvidadas, vulneradas e incluso robadas, despojadas de sus obras por el simple hecho de carecer de una identidad independiente y no poder firmarlas.

El Museo del Prado, hasta hace muy poco, tuvo una exposición sin precedentes: "por primera vez en sus dos siglos una exposición dedicada en exclusiva a una mujer. La pintora flamenca barroca Clara Peeters fue la encargada de romper el tabú del patriarcado artístico. Para muestra, un botón: en la pinacoteca nacional hay obra de más de 5.000 hombres y tan solo de 53 mujeres. De las cerca de 8.000 pinturas catalogadas (expuestas y en los almacenes), solo cuatro de artistas mujeres se exhiben." (Guzmán, 2017)

Para la historia del arte que siempre se ha caracterizado por su androcentrismo, llena de genios y maestros, sólo existen las musas, porque el arte, como el resto de cosas, está en manos de los hombres. Es por esto que no conocemos de ninguna mujer cuyas obras hacen parte de La Capilla Sixtina, pero sí sabemos de las señoritas de Avignon, Las Majas, la Mona Lisa, las venus, las bailarinas de Degas o las prostitutas de Toulouse-Lautrec. Y los grandes genios al parecer siempre estuvieron como leones defendiendo su pequeño mundo de ego y talento, ante la llegada de alguna intrusa, como dijo el gran Renoir: "La mujer artista es sencillamente ridícula".

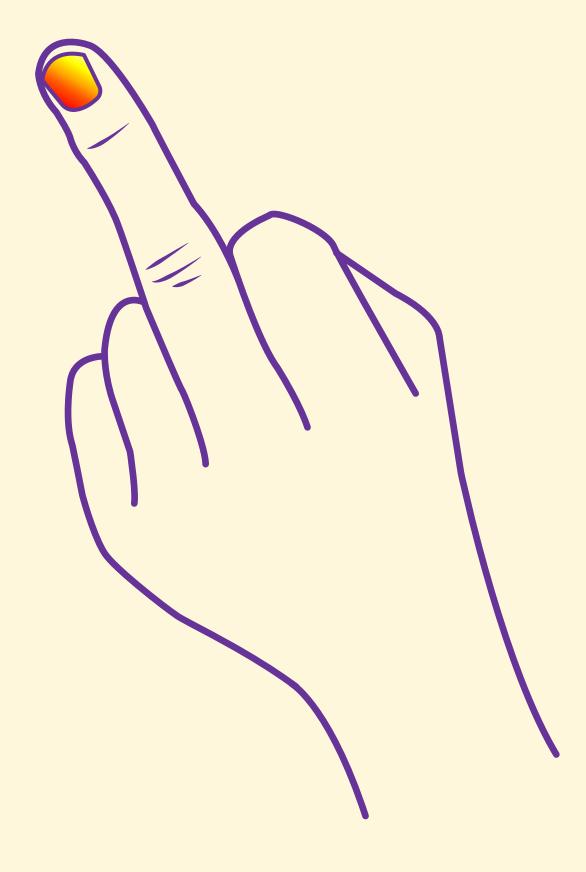
Una clara muestra de esta situación es expuesta por el colectivo artístico feminista, Guerrilla Girls, proponiendo un trabajo en el que de una manera contundente presenta al público la discriminación que viven las mujeres artistas, demostrado con unos valores numéricos indiscutibles: "¿Tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Met. Museum? Menos del 5% de los artistas en las secciones de Arte Moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos". 1989

Hay evidencia de mujeres que tuvieron que masculinizarse a sí mismas para poder pertenecer, existir. Esto es algo que me resulta impactante, ¿tan prohibido era pertenecer al arte, que, como Mulán, tuviéramos que estar ocultas tras la figura de un hombre? "La pintora expresionista Grace Hartigan (1922-2008), que firmaba al principio de su carrera como George Hartigan, por, tal y como ella mismo defendió "el miedo a que no se tomasen su trabajo demasiado en serio" (Ramírez, 2014)

click para ver videa

Ahora bien, este no sólo ha sido un terreno desigual, ha sido violento, y sólo hasta ésta década se han hecho públicas miles de denuncias de abuso de poder de parte de los "grandes" llamados genios contra las mujeres que les rodeaban: el mundo del teatro en Medellín se vio sacudido este año (2020) por la de denuncia de 16 mujeres víctimas de abuso sexual, físico psicológico y económico que sufrieron en su paso como actrices del Teatro El Trueque, éstas se unieron creando un movimiento llamado #NoMeCallo, a través del cual animaron a más mujeres de todas las salas, escuelas, facultades y corporaciones artísticas y culturales para que denunciaran a su agresor.

El resultado fue una oleada de denuncias que pusieron en visibilidad los métodos poco convencionales de sus "maestros", quienes desde su lugar de privilegio y de poder se aprovechaban de ellas, justificando estos comportamientos detrás de mentes de la dramaturgia como Antonin Artaud quien argumentaba que "el teatro es violento, se hace con sudor y lágrimas" o el amenazarlas con quitarles el papel de algún personaje si no accedían a tener relaciones sexuales.

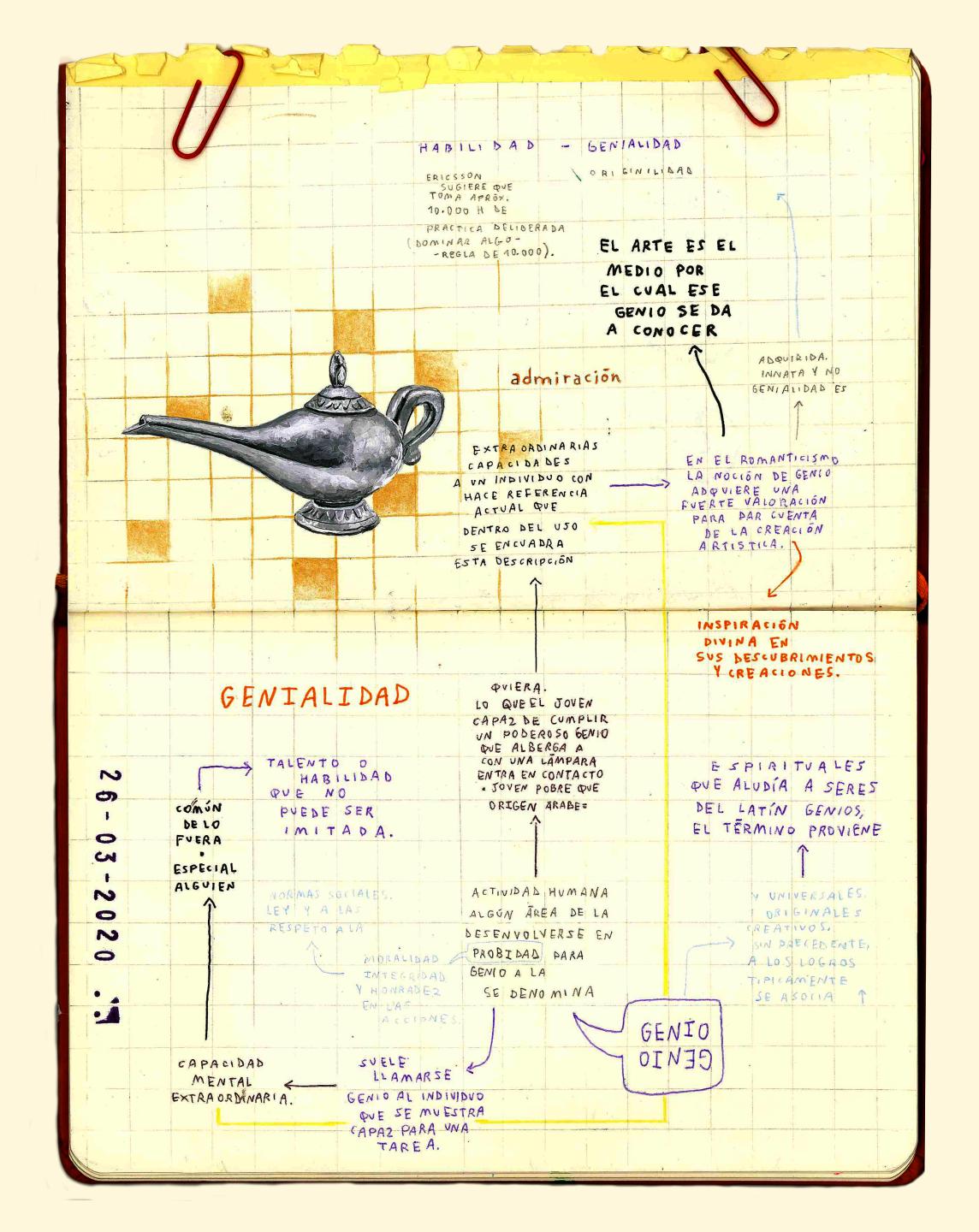
ABC GONORREA

TRABAJO DE GRADO

Desde mis primeros recuerdos, siento que me enseñaron que lo masculino abarca todos los aspectos plurales de lo femenina y masculino en general, por eso no me sorprende que la historia también tenga el normal sentido sexista que por los siglos, de los siglos ha adquirido en el mundo académico. La historia es masculino, la religión es masculino, la agresión es masculino, la sociedad patriarcal es masculino. Me hicieron entender al hombre como símbolo de poder y a nosotras como débiles y sumisas, pero definitivamente es una idea que no me gusta, ni comparto y quiero poner en juicio las situaciones machistas en la existencia. Y cómo no dudar y criticar con todo lo que nos juzgan y cosifican, estamos cansadas de la normalización y aceptación de la violencia hacia las mujeres. Es un acto de injusticia e invisibilización, que se ha perpetuado históricamente en la cultura dominante generando heridas individuales y colectivas. En todo el mundo, hay una evidente guerra contra la mujer.

Para este proyecto fui dándome cuenta de la notoria cantidad de historias/anécdotas/experiencias que sucedían en la Universidad de Antioquia con respecto a denuncias de mujeres que fueron víctimas de un acto violento dentro del campus, estas denuncias por medio de una acción directa de mostrar el rostro y poner nombre completo en un afiche, exponiendo la identidad de su agresor en los baños de mujeres, con la intención de alertarnos a las demás sobre los comportamientos de dicho sujeto. Las denuncias públicas en las redes sociales cada vez son más, causando olas de acusaciones que toman fuerza porque parecen ser la única manera de exteriorizar el hecho, frente a la inoperancia de un Estado que no nos cuida, esto me parece un acto total de valentía. Nunca puede justificarse el compartimiento de quién impone su voluntad a través de la amenaza y el terror.

Conectando el concepto de que la historia es masculino y las miles de denuncias, hago una investigación a través de un rastreo histórico sobre los casos de violencia de género producida por admirables y conocidos hombres dentro del mundo de las artes; intentando hallar una forma de sacar a la luz otro punto de vista: genios manchados por historias silenciadas. Esta búsqueda me lleva a construir una narrativa para hacerle frente a toda forma de opresión por parte del patriarcado, entendiendo la necesidad urgente de destapar el cesto de basura donde arrojaron lo feo y degradante de sus acciones y pensamientos, revelando la mierda que hablan y piensan sobre nosotras, las mujeres.

Reuní y seleccioné un conjunto de 24 hombres, denominados genios de la humanidad, sus profesiones varían entre músicos, pensadores, artistas, diseñadores, cineastas, escritores y filósofos. El arte es el medio por el cual ese genio se da a conocer, explotando ese talento y habilidad que se supone no puede ser imitada, ganándose la originalidad y reconocimiento por un amplio número de personas en el mundo, catalogados de logros universales.

Como resultado, plásticamente hago una propuesta editorial de tres libros, dispuestos en un salón de estudio a manera de instalación. Ubicando a la espectadora dentro de un cubo conformado por tres caras, además de un escritorio de dos pisos como mobiliario que surge a partir de la pregunta por la enseñanza y lo escolar, intensificando a esto una atmósfera de educación no tradicional.

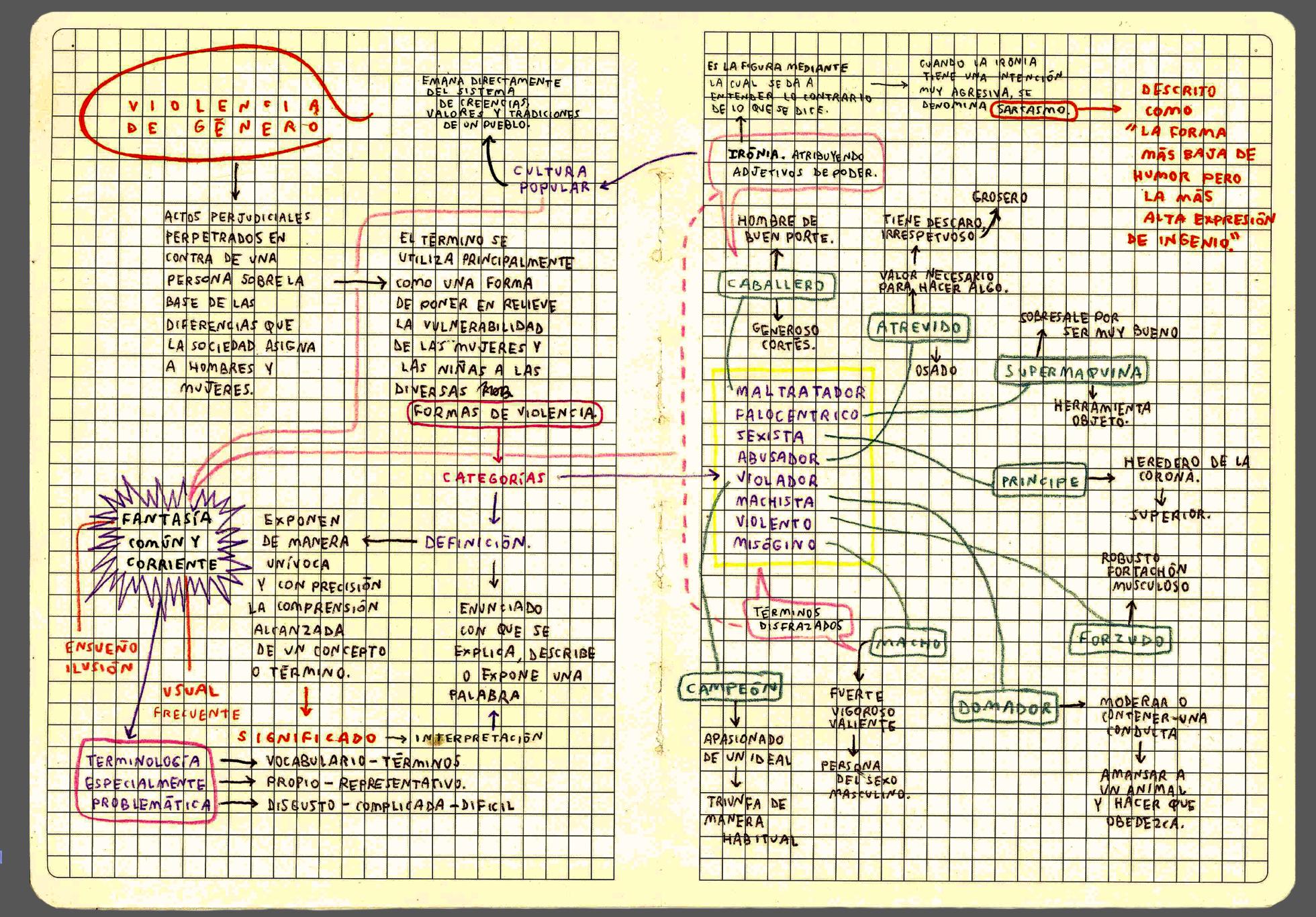

La instalación esta espacialmente compuesta por dos paredes, piso y techo que en conjunto genera un cubo abierto al público. El recorrido comienza con la visualización de un mapa mental sobre la violencia de género y da explicaciones del desarrollo del primer libro, en la siguiente pared se encuentran expuestas las fichas pedagógicas que hacen parte del segundo libro y justo al frente dejando un espacio de movimiento se encuentran colgadas cuatro cubos que son la manera de exhibir las pistas para un espacio presencial. En el centro del espacio como único mobiliario, un escritorio de dos pisos, lugar en el que habitan y se reúnen los tres libros.

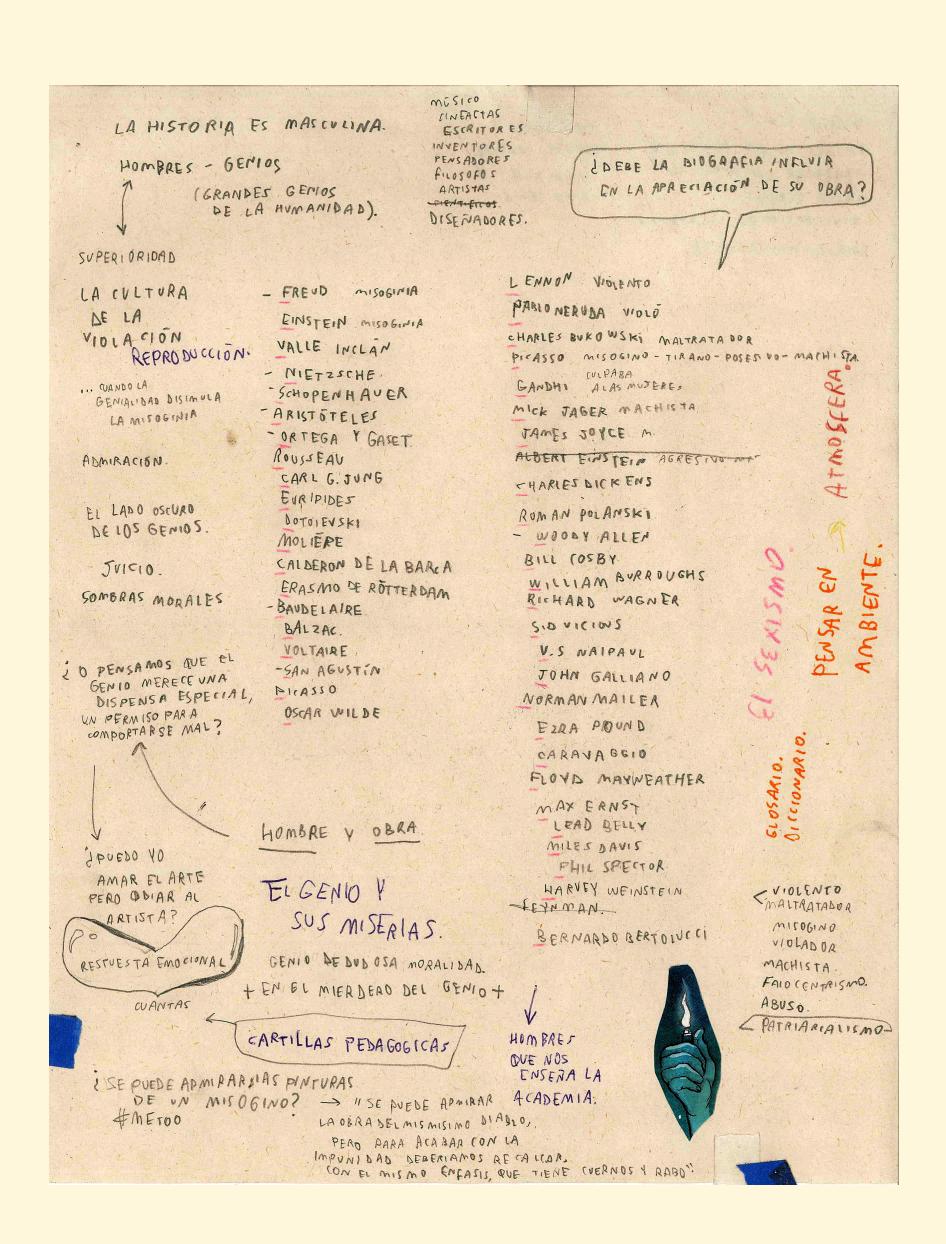
Al momento que la espectadora se sienta en el primer nivel del escritorio se va encontrar con el primer y segundo libro, es el tiempo de reflexión sobre la información dada y el juego propuesto. Lo siguiente y por última estación se genera el reto de subir por las escaleras a la segunda sección del escritorio en la que obligatoriamente solo sube una persona a encontrarse con el tercer libro.

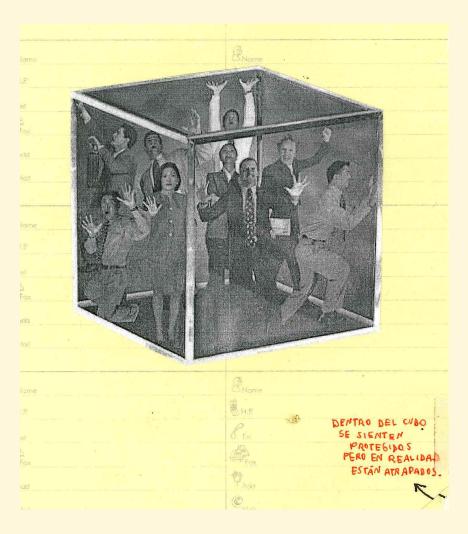

Libros

1. FANTASÍA COMÚN Y CORRIENTE, terminología especialmente problemática.

Listado ilustrado, inicia.

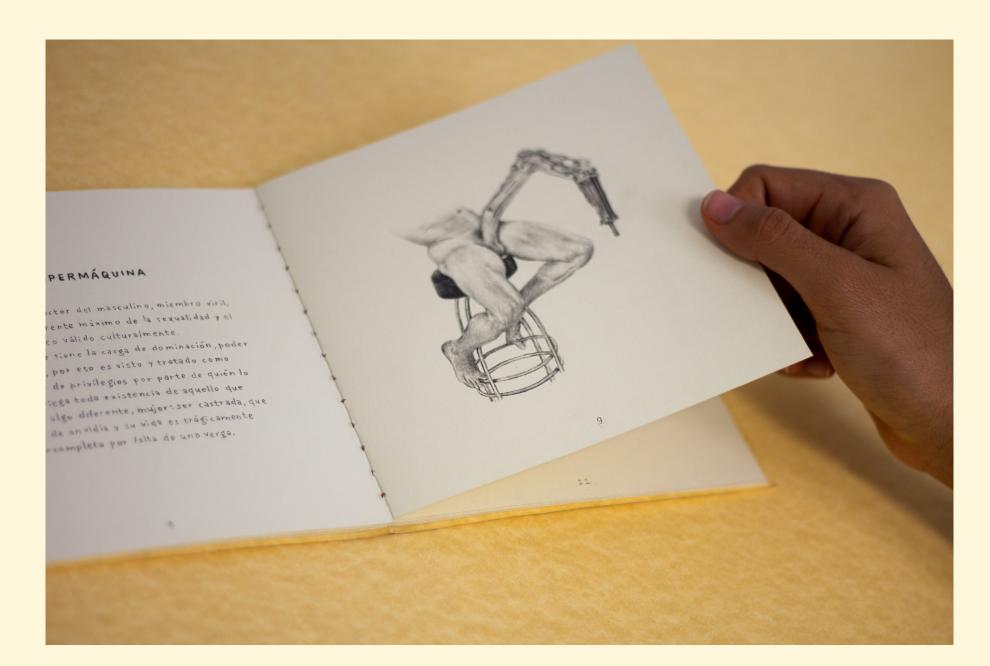

Es la lista principal de las violencias causadas por estos hombres, que define y representando la postura que he desarrollado todo este tiempo, frente a lo que son ocho actos que refuerzan y legitiman la violencia contra la mujer, detrás de un juego de cambio de palabras, usando y cuestionando los adjetivos que atribuyen de poder al masculino.

Una definición enfrentada al significante que junto con los dibujos ridiculizan la idea del supermacho encontrando un equilibrio en el sarcasmo desde lo tradicional del método de enseñanza como lo es la definición (exponer con claridad, enunciado) y cuestionando la idea también a partir de la imagen, generando dinamismo entre ambas maneras de representación.

FANTASÍA COMÚN Y CORRIENTE, terminología especialmente problemática:

Libro de artista Lápiz sobre papel 15 x 15 cm 2020

click para ver completa

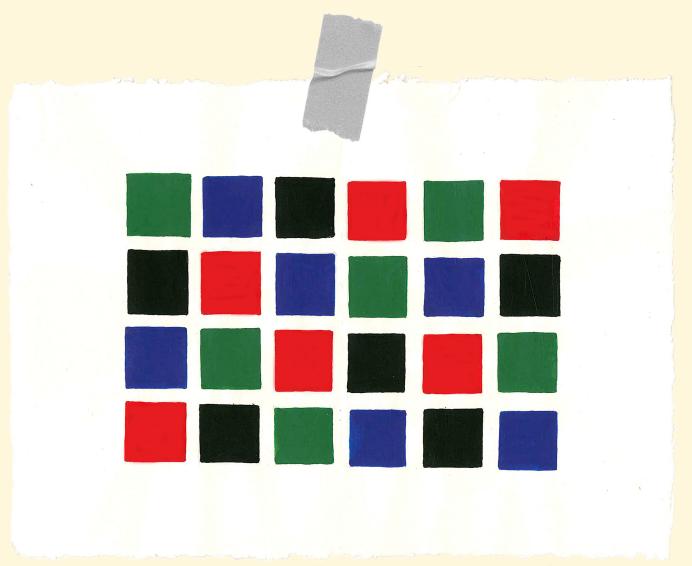
2. ENIGMA

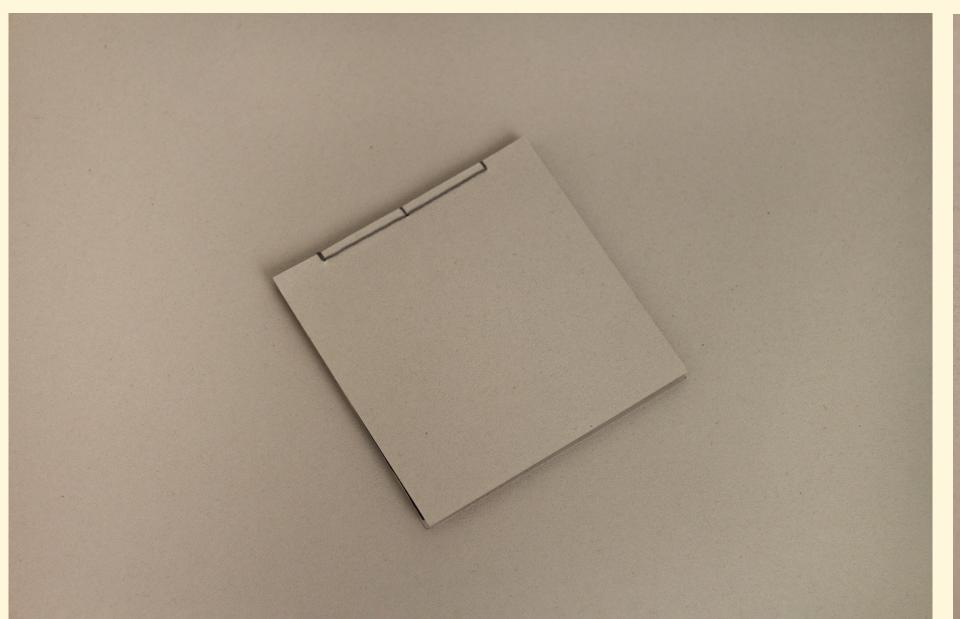
Fichas didácticas, nuda.

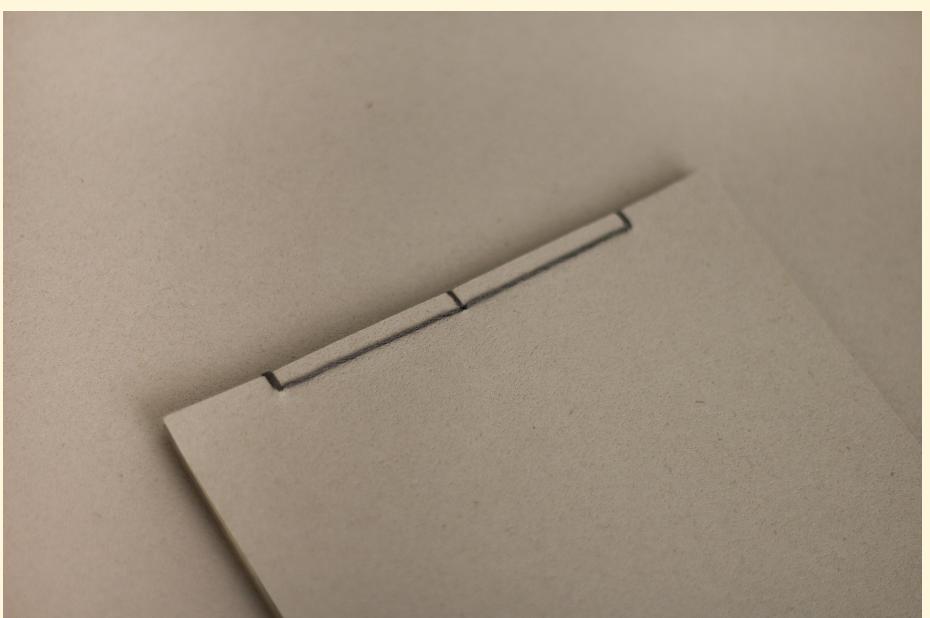
Representan a manera de enigma un ejercicio de rastreo por parte de la espectadora para encontrar por sus propios medios el nombre exacto del hombre al que pertenece la ficha. para lograr encontrar dicho nombre se propone un juego de búsqueda dando pistas alguna de sus grandes obras reconocidas, siendo este el hilo en común que tienen entre todos, la creación.

De esta forma se obtiene un efecto diferente al propio entretenimiento, este libro se conecta con información que hay en el primer libro y da el comienzo de lo que sería el tercero.

La paleta de color consta de cuatro colores fijos y de la figura geométrica que simbólicamente pertenece al hombre, el cuadrado. Hago uso de este elemento como la base para toda la formalización, volviéndose muy notorio su repetición e importancia dentro del contexto. El sentido de este cubo es re pensar la manera en que somos educadas y lo que nos enseñan, generando así una posibilidad de nueva pedagogía a través de otras posibilidades alejadas de lo acostumbrado.

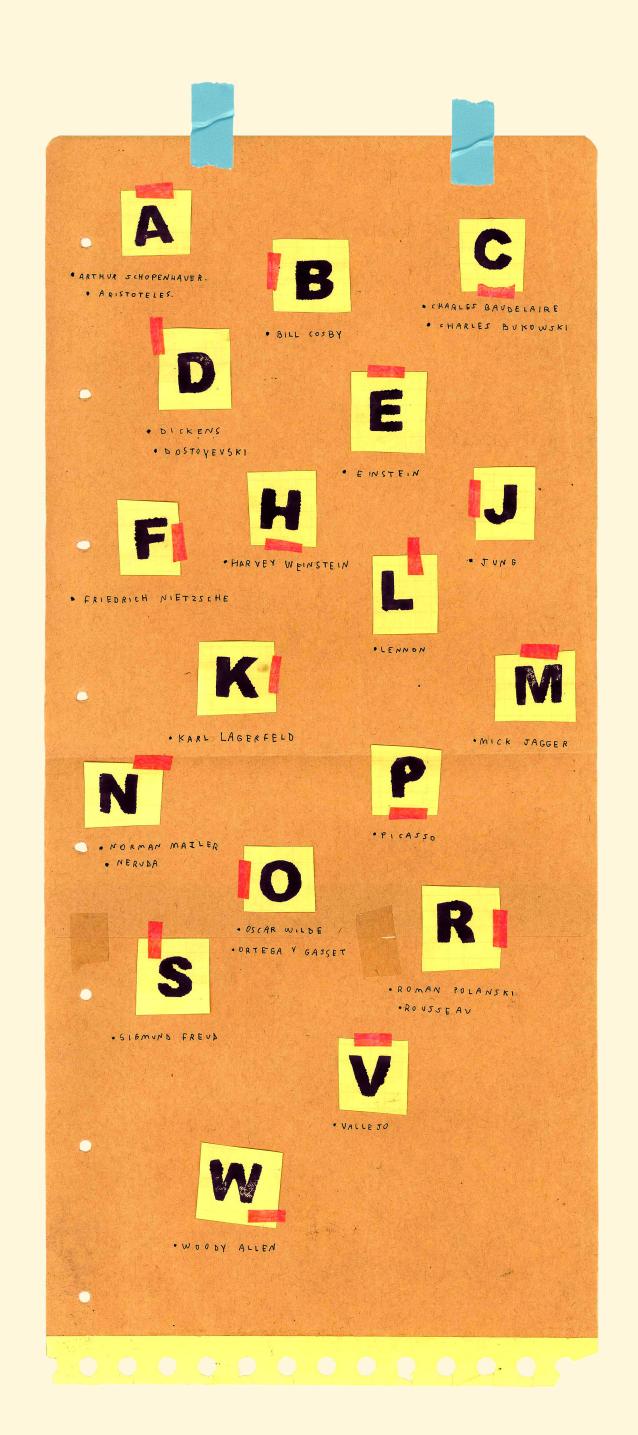

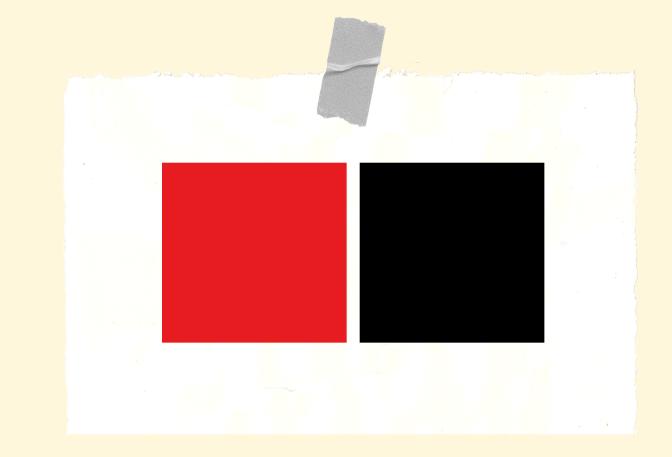

ENIGMA

Libro de artista Acrílico sobre papel 15 x 15 cm

click para ver completa

3. ABC GONORREA

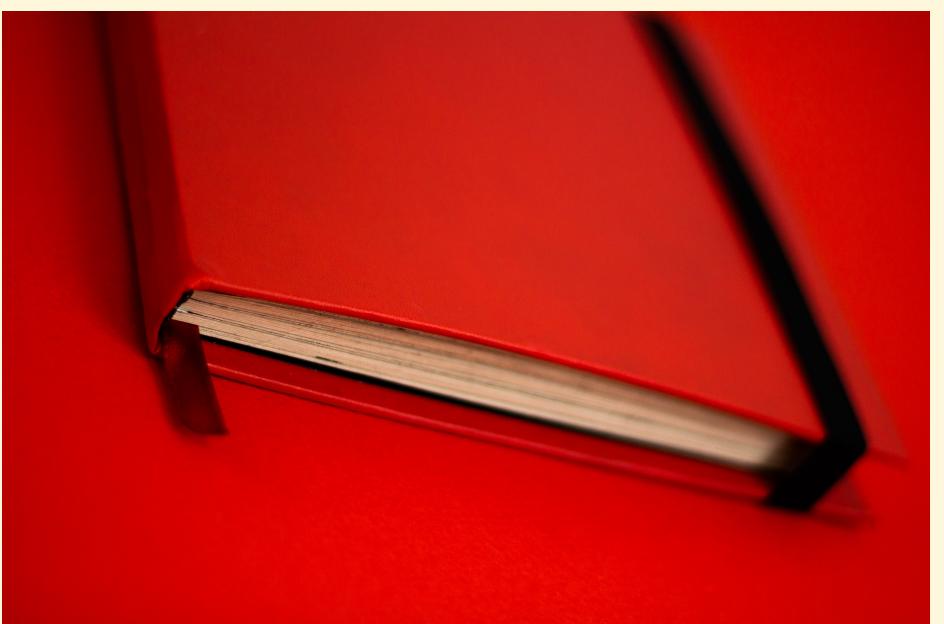
Exhibición, final.

Abc, abecedaria. Gonorrea, el violento.

En estas páginas recojo el material incriminatorio empleado como evidencia directa de que estos hombres se ganaron estar incluidos en esta asquerosa lista.

Así la espectadora conoce las razones y argumentos para acusarlos. Todo el contenido presentado en este libro fue acciones que ellos mismos crearon/dijeron, dejando al descubierto una de sus conductas y exponiéndolas públicamente.

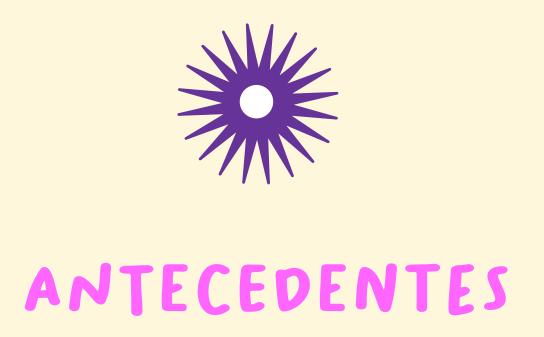

ABC GONORREA

Libro de artista Lápiz y rapidógrafo sobre papel Imágenes pegadas 15 x 15 cm

click para ver completa

GUÍA DE LA MUJER INDOMABLE

Son once consejos para la superación de las costumbres culturales. Intervención de la "guía de la buena esposa" decálogo publicado en 1953, escrito por la española Pilar Primo de Rivera, encargada de la sección femenina de la revista Falange, quién desde su posición promovía el adoctrinamiento de las mujeres ya que compartía el pensamiento conservador de predominio masculino.

En busca de romper con todos los patrones y órdenes que la guía original propone, intervine esta publicación, cambiando por completo las instrucciones machistas que ésta dicta a todas las mujeres para así legitimar nuestro papel detrás del hombre y complacer de esta manera al estado y el capitalismo. Las nuevas reglas son un acto de reflexión a historias impuestas, que ahora son fuertemente rechazadas y alteradas para lograr la liberación femenina. Este libro está conformado por 14 imágenes realizadas a modo de collage, cuyos recortes fueron sacados de la revista Cosmopolitan, otro medio, aunque esta vez más moderno, que existe para adoctrinar al ser femenina.

Guía de la mujer indomable

Intervención en collage 13,4 x 9,4 cm 2019

click para ver completa

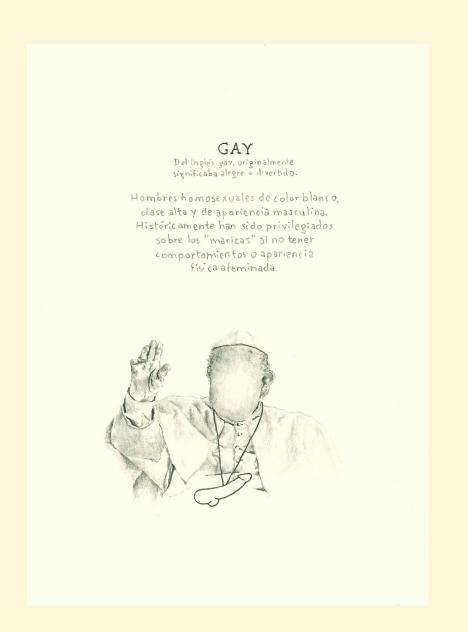
CONSTRUCCIÓN DE UNA PALABRA PROPIA

No me identifico ni me encuentro dentro del imaginario social, el cual contiene infinidad de términos que se usan de manera extraña, tergiversada y mal intencionada. Hago este trabajo enfocado sobre el género y la sexualidad para darle así una validez a mi palabra y de cierta manera reconocerla como poderosa, que puede ser escuchada y leída; buscando que de esta manera aparezca un lenguaje que irrumpa lo establecido.

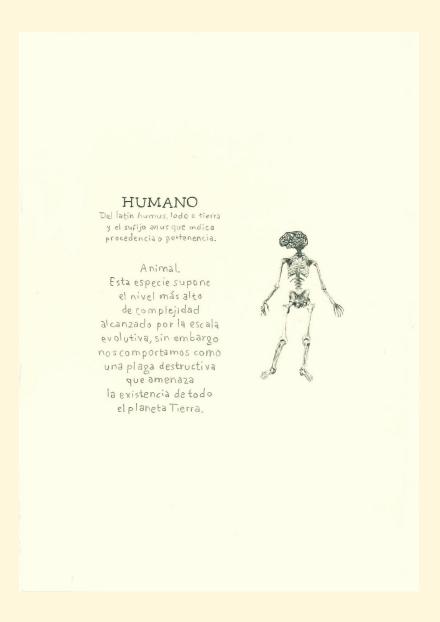
Esta diccionaria no está estructurada a partir ordenamientas ni guías de la RAE, el lenguaje ha sido una estructura fuertemente fijada y manipulada por una cultura patriarcal, es decir, del sujeto reconocido: el masculino. No se puede definir, ni vivir las palabras de la misma manera, es como si estuviéramos repitiendo hasta el cansancio lo mismo que dice el otro cuando en ningún momento se nombra la otra, y al no nombrarla, se le resta toda su importancia y valor.

CONSTRUCCIÓN DE UNA PALABRA PROPIA

Lápiz sobre papel 55 dibujos, 36 palabras 17,3 x 12,5 cm 2019

click para ver completa

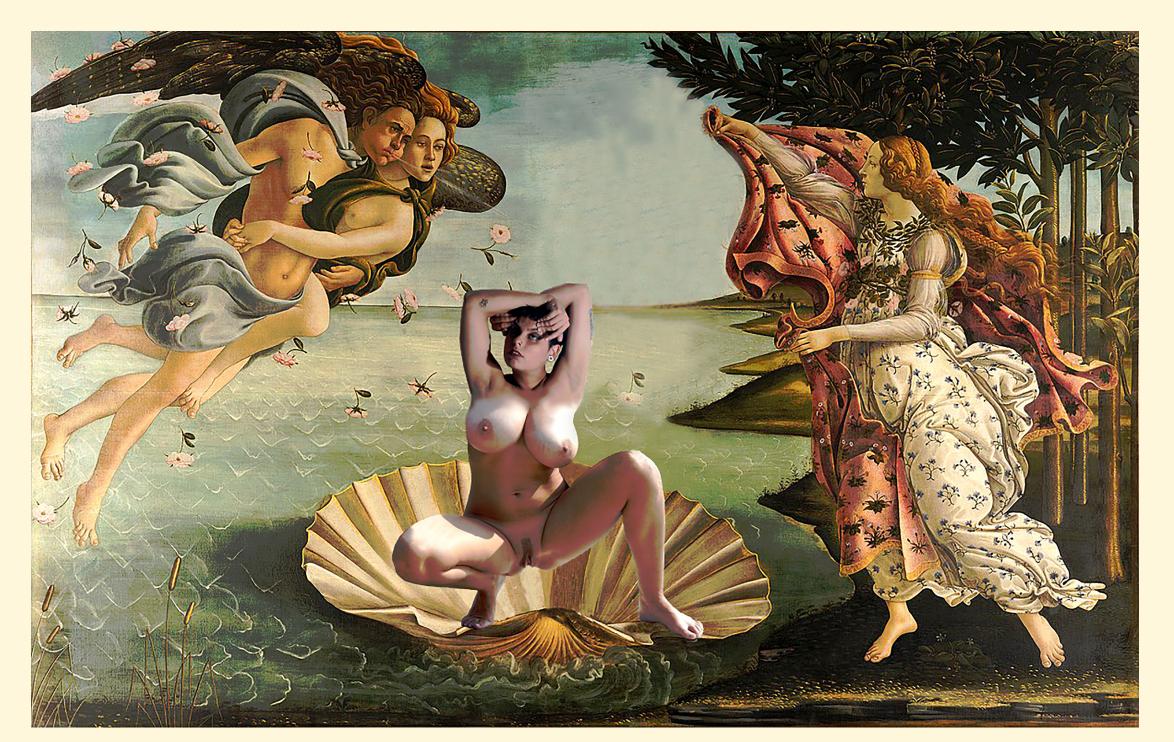
BÚSQUEDA DE LO DIVINO

Consiste en tres apropiaciones en collage digital de pinturas de la época del renacimiento, momento artístico en que se pintaban los mitos pasados y olvidados en los cuales encontraban o justificaban verdades escondidas sobre la esencia humana. Las tres pinturas en conjunto representan una historia, sobre estas propongo un autorretrato hipersexualizado, que a modo de sátira exhibicionista le da una nueva lectura a la creación, nacimiento y alabanza de los géneros.

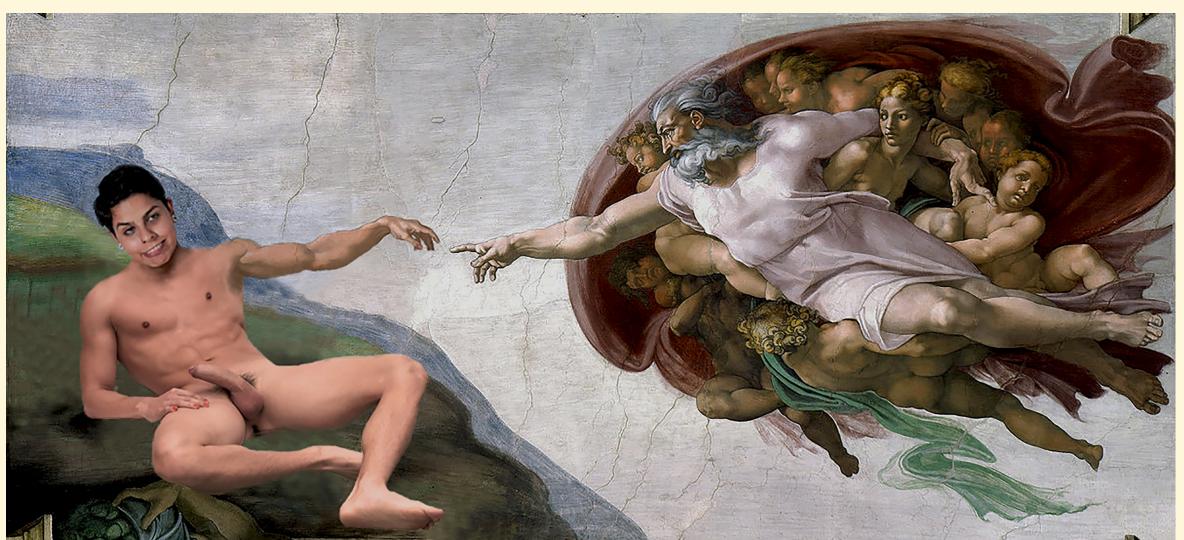
En primera instancia está El nacimiento de la venus - Botticelli, con una pose de cuclillas y las piernas abiertas, los brazos están sobre la cabeza y sus ojos miran los ángeles abrazados que la soplan por ser tan espectacular, no se censura, ni más faltaba, los protuberantes senos que ahora tiene, ni mucho menos la vulva, nace una mujer sin miedo de su cuerpo.

En la creación de Adán - Miguel Ángel a este ser dotado de gran capacidad parece que lo dejan sin genitales que a duras penas se alcanza a notar el falo, en mi creación, adán tiene una gestualidad un poco burlesca, no parece importarle mucho la situación, su corporalidad sigue sintiéndose a gusto y ahora mucho más con una verga un poco más grande y una erección, nace un hombre con las uñas pintadas.

En la última cena - Juan de Juanes, Jesús ya no es Jesús, es un ser con un cuerpo súper completo sin saber si es mujer u hombre, quizá ambas, o si fue que se mezclaron Venus y Adán. La verdad es que no importa, a los discípulos parece no importarles, por el contrario se nota demasiado el deseo y la excitación con la que miran y acompañan al gran maestrx ante su cuerpo totalmente desnudo.

BÚSQUEDA DE LO DIVINO

Apropiación, montaje digital Medidas variables 2017

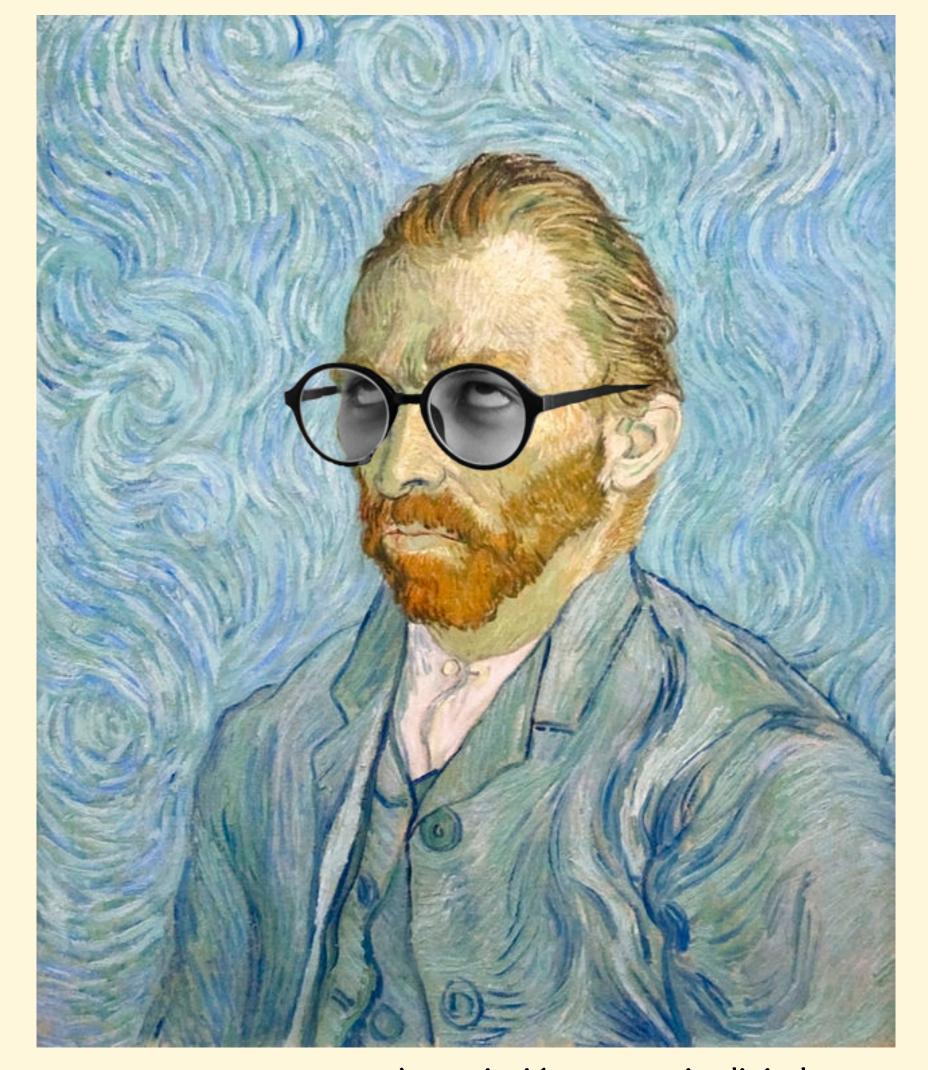
AUTORRETRATA SOBRE AUTORRETRATO

El autorretrato es un retrato hecho por sí misma, el hecho de autorretratarse durante toda la historia del arte ha tenido gran importancia, catalogado como uno de los ejercicios de análisis más profundos del ser. En el barroco y renacimiento se usaba el autorretrato dentro del cuadro que pintaban a modo de firma.

En esta búsqueda se hizo notable la ausencia desmedida de las mujeres, ¿acaso no se autorretrataban, o no son tan importantes para hacerlas parte de la historia? Me atrevo a asegurar que es porque no les importamos por ser mujeres, así que jugando un poco con estos hombres autorretratados hice mis propios autorretratos. Apropiacionismo e intervención de estas pinturas en las que les cambia una parte del aburrido rostro de ellos y la sustituye por una parte de mi rostro que les hiciera cambiar de sentido y estado de ánimo a la pintura y rostro, a manera de chiste, feminizando la historia.

Apropiación, montaje digital 20 imágenes Medidas variables 2017

AUTORRETRATA SOBRE AUTORRETRATO

Proyecto Heteronorma 2003

Ni grandes, ni pensadores 2005

Museo de la Tortura 2004

Cajita de fósforos 2005

MUJERES PÚBLICAS BUENOS AIRES, 2003

Autodefinidas como grupo feminista de activismo visual.

Cinco fuertes mujeres argentinas, capaces de crear denuncias a los discursos sexistas, irrumpir en los espacios, profundizar a partir de los modelos de belleza hegemónica, aborto clandestino y construcciones naturales (problemáticas propias de la mujer), como estrategia para ponerle atención a la cultura heteropatriarcal violenta que vivimos.

Teniendo como soporte de creación la calle, a través de afiches, intervenciones urbanas, acciones in situ y panfletos callejeros. Recursos que generan un mensaje muy directo e incitador, quieren romper los esquemas y el silencio.

GUERRILLA GIRLS NUEVA YORK, 1985

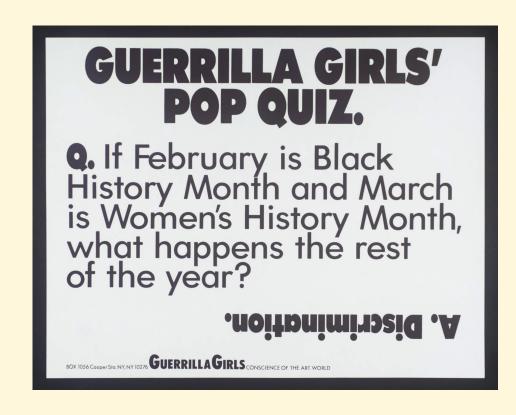
Colectivo anónimo de artistas estadounidenses, reconocidas por usar máscaras de gorila en su activismo por reinventar el feminismo. Su obra establece un análisis del arte a través de la desigualdad de género y el racismo, teniendo una protesta central en contra de la discriminación.

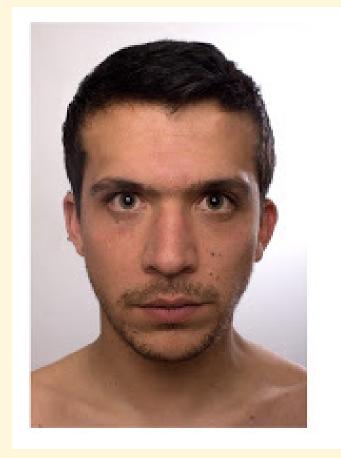
La autenticidad del activismo de estas mujeres es su discurso, el cual establece una crítica directa al mundo del arte, sus escenarios y estructuras, y en este mismo centran sus denuncias, además de ser subversivas con sus consignas, se sirven del humor para que su mensaje atraiga al público. "Un día, una de nuestras primeras integrantes estaba escribiendo en un papel 'Guerrilla Girls', pero en vez de 'Guerrilla', ella escribió 'Gorila' (en inglés, estas dos palabras se pronuncian muy similar), y fue como si el cielo se hubiese abierto. Pensamos: 'Eso es lo que haremos: usar máscaras de gorilas; confrontemos el estereotipo femenino'." (Bolívar, 2020)

Exposición

soMos 2007

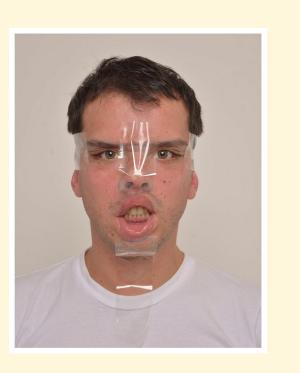

YOconda 2000

miss fotojapón 1998 al presente

JUAN PABLO ECHEVERRI BOGOTÁ, 1978

Artista visual colombiano, experto en optar distintas apariencias, buscando la permanente construcción de roles sociales como, el género, las preferencias sexuales y la profesión, ampliando así su cantidad de "yo". Sin miedo a ser quien es y en quién puede convertirse, produciendo alteraciones y exageraciones desde su ser.

El autorretrato se encuentra presente en todo su trabajo, él mismo es su soporte de trabajo (cuerpo completo) visibilizando todo esto a través de la fotografía y el vídeo, referenciándose en la cultura pop, personajes famosos, moda, estilo y más.

CATALINA JARAMILLO QUIJANO MEDELLÍN, 1981

Maestra en artes plásticas colombiana, creadora de narraciones gráficas entre fantasías y autobiografía con imágenes del subconsciente que simbolizan una mitología personal.

En su obra es constante el uso de la palabra y la experimentación de la misma, para sus dibujos emplea papeles y soportes de diferentes características e interviene el objeto libro como medio de creación. Se ha servido de diversas técnicas y herramientas de reproducción gráfica como el dibujo, publicaciones editoriales, libros de artista, vídeo e instalación manteniendo siempre un tono de humor irónico.

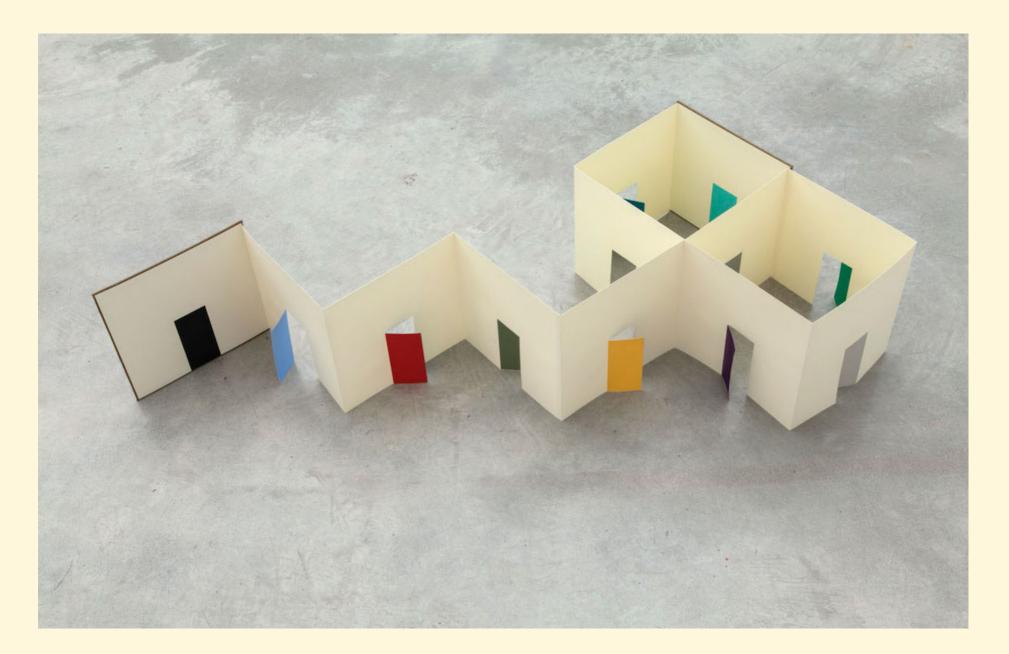
Reglas simples para niños contemplativos 2020

La Escuela del Desencanto 2020

Biblioteca ilegible de libros fantasma 2015

Undo List 2017

Silla de dibujante 2013

MATEO LÓPEZ BOGOTÁ, 1978

Artista visual colombiano, utiliza el dibujo como método para resolver su pensamiento. Le interesan las herramientas propias del dibujante, y expande esta técnica logrando sacarla de su zona de dimensión, es decir, convierte el trazo en una posibilidad real de objeto tangible.

Hace evidente la reflexión seria sobre su propio oficio, realizando formalizaciones y montajes dedicados e impecables de la instalación con la que presenta un trabajo.

SALOMÉ ACEVEDO ESTRADA

Medellín, 02 mayo 1997

ABSURDA, DESPREOCUPADA Y PROBLEMÁTICA

ESTUDIOS

2020. Pregrado en Artes Plásticas, Universidad de Antioquia. Medellín-Colombia.

2018. Diplomado en equidad de género, Universidad Nacional. Medellín-Colombia.

2019-Cursando. Técnica en mantenimiento e instalación de equipos para instrumentación industrial, Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Medellín-Colombia.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2021. DOPPIA, Muestra de Grado. Página web, realizada en Medellín-Colombia

2020. Sobreexposición. Serie, "En busca de lo divino".

Página web Área 301, Universidad de Antioquia y Universidad Nacional Autónoma de México. Exposición virtual.

2018. 12 Subasta anual, artistas emergentes.

"No es Andrés Caicedo". Fundación casa tres patios.

Medellín-Colombia.

2018. Espacios abiertos, Residencia la naviera,

Universidad de Antioquia. Medellín.

2018. El huésped. "el hombre duplicado".

Sala de exposición Casateatro el Poblado.

Medellín-Colombia.

2017. Mutaciones de la obra gráfica. "de-forma".

Sala de exposición Biblioteca Carlos Gaviria Díaz,

Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

2017. "Autorretratos". CENDOI, Centro de

documentación de ingeniería, Universidad de

Antioquia. Medellín-Colombia.

2016. Creación para auxiliares y administrativos. MUUA, Museo Universitario Universidad de Antioquia, Universidad de Antioquía. Medellín-Colombia.

EXPERIENCIAS CREATIVAS

2019-2020. Miembro y fundadora del Colectivo Las Discretas. Medellín, Colombia 2018. Ilustradora FreeLance para el periódico institucional de la Eafit, Nexos. Medellín, Colombia. Edición: 206, 207, 209, 212. 2015-2018. Miembro y dibujante Urban Sketchers Medellín-Col.

TRABAJOS

2020. Reportera e Ilustradora en Cuestión Pública.

Proyecto: "Ya no estoy aquí". Bogotá-Colombia

2019. Ayudante dentro de la exposición "Arquitectura Emocional: Ananeko" de la artista Angélica Teuta. Universidad de Antioquia.

Medellín-Colombia.

2019. Asistente de montaje "Arquitectura Emocional: Kioskos" de la

artista Angélica Teuta. Bodegas Comfama. Medellín, Colombia.

2017. Monitorla en el Área gráfica en los cursos de Grabado,

Facultad de Artes visuales. Universidad de Antioquia. Medellín-Col.

2016. Auxiliar Administrativa, Museo Universitario

Universidad de Antioquia. Medellín-Colombia.

REFERENCIAS

THOMAS, Florence. (1997). Conversación con un hombre ausente. Arango Editores.

MILLET, Kate. (1970). Política sexual. Ediciones Cátedra.

THOMAS, Florence. (2008). Florence de la A a la Z. Aguilar.

JENAINATI, Cathia y GROVES, Judy. (2010). Feminismo Una guía ilustrada. Tecnos.

DESPENTES, Virgine. (2018). Teoría king kong. Literatura Random House.

NOCHLIN, Linda. (2015). From 1971: Why Have There Been No Great Women Artists?. Recuperado el 23/04/2020, de ARTnews website: https://www.artnews.com/art-news/retrospective/why-have-there-been-no-great-women-artists-4201/

GUZMÁN, Joaquín. (2017). Mujeres artistas. Saliendo del ostracismo. Recuperado el 30/03/2020. de Culturplaza website: https://valenciaplaza.com/mujeres-artistas-saliendo-del-ostracismo

RAMÍREZ, Noelía. (2014). ¿Dónde están las mujeres artistas?. Recuperado el 25/04/2020, de El País website: https://smoda.elpais.com/moda/donde-estan-las-mujeres-artistas/

BOLÍVAR, Pilar. (2020). Guerrilla Girls: la escuadra feminista que sacude al arte desde 1985. Recuperado el 17/05/2020, de El Tiempo website: https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/entrevista-con-guerrilla-girls-colectivo-artistico-feminista-496322

LATINOAMÉRICA, Always. ¿Qué significa hacer algo #ComoNiña? [Video]. YouTube. (02/07/2014). 3:11 minutos. [Consultado: 07/03/2020]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk

TATE. Where Are the Women? With Jemima Kirke | Unlock Art. [Video]. YouTube. (24/01/2014). 5:48 minutos. [Consultado: 01/03/2020] Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=AbUkraQIYv8

Facultad de Artes

NO TENGO MIEDA 2021