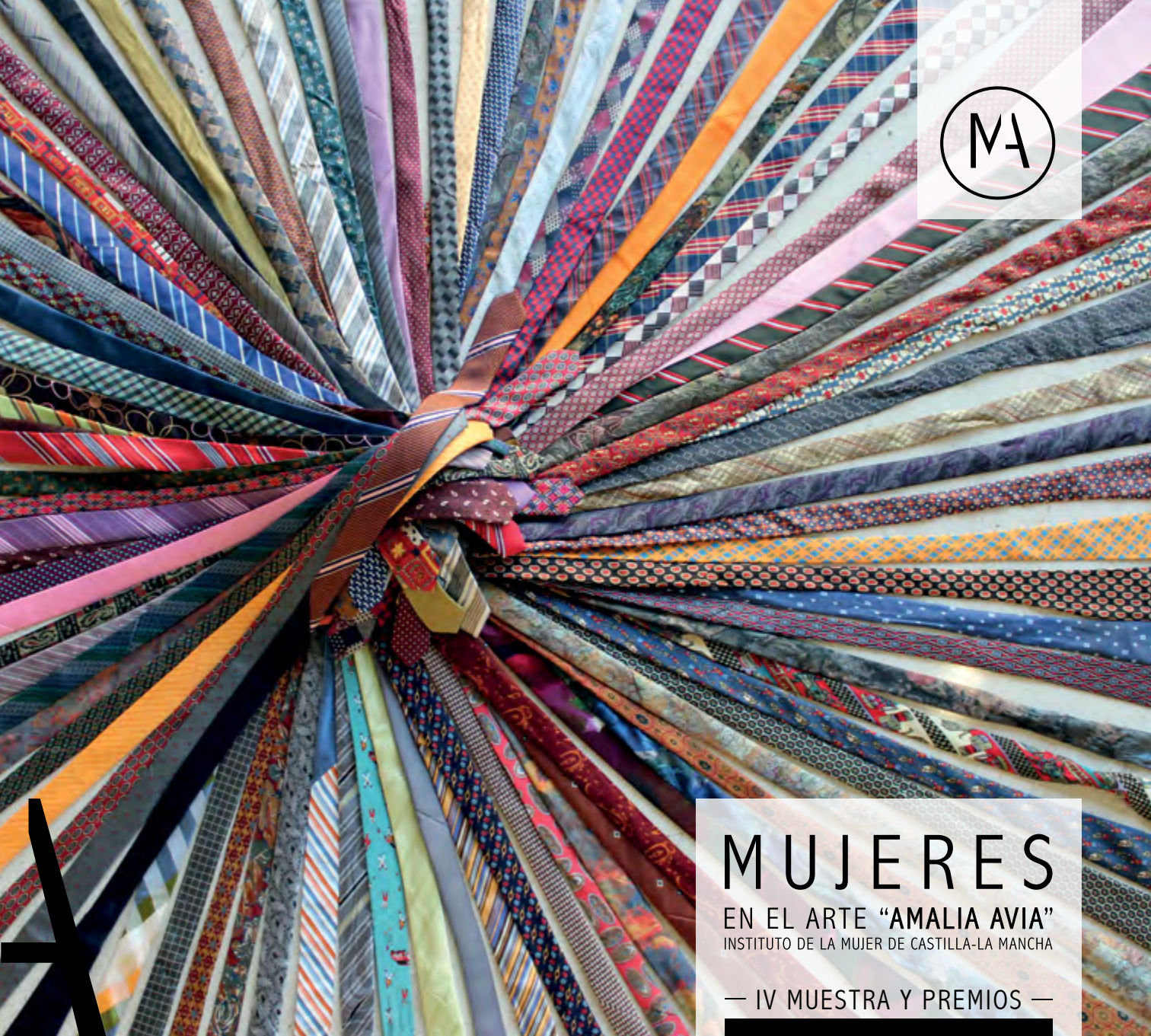


MUJERES

EN EL ARTE "AMALIA AVIA"

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

— IV MUESTRA Y PREMIOS —

MUJERES EN EL ARTE EN CASTILLA-LA MANCHA

IV MUESTRA Y PREMIOS

EXPOSICIÓN

Comisariado
Ana Navarrete Tudela

Coordinación
Almudena Soullard

Jurado de la Muestra
Araceli Martínez Esteban
Ana Navarrete Tudela
Begoña Goyenetxea Uzkanga
Carmen Jiménez Morán
Isis Saz Tejero
Juan Ramón Márquez Rodriguez
Teresa Díaz Chicote
Juana López García-Cano

Diseño gráfico, producción, transporte y montaje:
artetinta.es

Agradecimientos
Viceconsejería de Cultura
Facultad de Bellas Artes de la UCLM

Organiza
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

Artistas
Tania Castellano
Virginia Belén de León Gabaldón
Ana Escribano Navarro
Isabel Fernández-Arroyo Sánchez Mingallón
Ester Gandía Martínez
Mª Dolores García González
Mª Rosario García Gómez
Mª Soledad García Durán
Rosa Mª González García
Sandra Gregorio López
Cristina Gutiérrez Esperanza
Klara Vinila
Eva Flores
María Josefa Mira Rodríguez
Laura Nava Cobos
Lucía Novillo Rodríguez
Elena Poblete Muro
Gloria Santacruz Tarjuelo
Victoria Santesmases
Mª Dolores Serna Espejo
Beatriz Sesmero López
Pilar Vicente de Foronda

Castilla-La Mancha

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

PUBLICACIÓN

Coordinación
Ana Navarrete Tudela
Almudena Soullard

Textos
Araceli Martínez Esteban
Ana Navarrete Tudela

Fotografías
Sus autoras

Diseño Gráfico
Artetinta.es

Edita
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

Imprime
Artes Gráficas Trisorgar

D.L.: CU 28-2018

MUJERES
EN EL ARTE "AMALIA AVIA"
INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Araceli Martínez Esteban

Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha

La presencia de las mujeres en el Arte y en su Historia es una realidad innegable, si bien no siempre reconocida o peor, claramente invisibilizada.

Son numerosas las artistas que no han gozado del prestigio que la calidad de su obra o su ingenio precursor hubieran merecido de haber nacido varones, pero además, marginar a las mujeres de la producción artística también implica que la sociedad no haya podido disfrutar, ni en el pasado ni en el presente, del talento que recae, aunque solo sea por una cuestión estadística, en la mitad del mundo.

Por todo ello, resulta imprescindible apoyar la participación femenina en la esfera cultural y artística, potenciando una mayor presencia de mujeres y generando espacios para que sus obras puedan ser disfrutadas por toda la población.

Así, en la edición pasada, a la Muestra que se desarrolló en los dos años anteriores, se unió la creación de tres categorías de Premios relacionados con la pintura y el dibujo, la escultura y otras disciplinas plásticas.

En esta ocasión, con la aprobación entusiasta y unánime del jurado –a quien aprovecho para agradecer su colaboración altruista, así como la ocasión que me brinda en cada reunión de aprender a valorar la creación artística-, los Premios llevarán el nombre de nuestra querida y admirada paisana, la pintora Amalia Avia.

Con este gesto, además de rendir un meritorio tributo a una mujer que siempre supo ser genuina –en su vida y en su obra-, que siguiendo los pasos de la no menos inolvidable Virginia Woolf creó su "habitación propia", contribuimos a la creación de referentes femeninos para que las mujeres -y especialmente las niñas- puedan soñar, vivir, crear y recrear, libres de obstáculos sexistas.

Ana Navarrete

Comisaria de la IV Muestra Mujeres
en el Arte en Castilla-La Mancha

No se nace mujer (artista) llega una a serlo.

"No se nace mujer: llega una a serlo" (S. Beauvoir)

Con esta categórica frase comienza el segundo tomo de la trascendental obra "El segundo sexo". Dicho de otro modo, el hecho de "ser mujer" no está determinado por la biología, sino que está construido culturalmente. Aquí radica la cuestión del "género".

La inmóvil creencia en una esencia y naturaleza femenina ha dominado nuestra cultura, y ha atravesado nuestro imaginario simbólico, incluso ha definido nuestra posición en el sistema del arte. Partimos del hecho de que las mujeres hemos conquistado un lugar insignificante en el mundo del arte, y dado que la definición de artista nos excluyen históricamente nuestras condiciones materiales de trabajo están absolutamente determinadas por el género, y reproducen y refuerzan de manera muy efectiva la división sexual. La mujeres aceptamos el trabajo cultural como parte de la larga acumulación de trabajos gratuitos que desarrollamos diariamente: afectivos, domésticos, de cuidados... Las artistas mujeres, en general no podemos aspirar a llegar a ser artistas profesionales, nuestro trabajo es intermitente, sometido a la lógica de los mandatos de género, y más cercano a un concepto de servicio que de trabajo.

Las desigualdades que sufrimos las mujeres artistas están recogidas en numerosas estadísticas, estudios, intervenciones artísticas, performances y lúcidos ensayos que han visibilizado la falta de paridad en el sistema del arte, y a su vez han puesto en evidencia la fragilidad de las convenciones de la representación simbólica que opera como dispositivo de la hegemonía cultural burguesa, masculina, blanca y heterosexual. Según Teresa de Lauretis, la representación es un aparato privilegiado de generación y difusión de ideología.

En los últimos años estamos asistiendo a la reaparición tímida del feminismo en la esfera cultural, en buena parte debido a las exposiciones con objetivo genealógico y a las contribuciones teóricas de un sector muy minoritario de la historiografía.

Las cuotas, las cifras de paridad aplicadas a las instituciones culturales han ayudado a equilibrar la presencia de trabajos de mujeres en estas instituciones, pero esto no garantiza un cambio en los modos de hacer de la propia institución que es claramente sexista. Un interesante ejemplo es la constatación de que buena parte del trabajo cultural hecho por mujeres está concentrado en tareas de servicios: trabajos de administración, venta de tickets, vigilancia de salas, visitas guiadas, actividades pedagógicas… que aunque no

se consideren socialmente en el mismo nivel que el trabajo de cuidados y de servicio, sus prácticas son muy cercanas.

Por otro lado, la carencia de un marco laboral y jurídico normalizado, permite la explotación y vulnerabilización de las artistas, que se ven abocadas a realizar otros trabajos remunerados reproduciendo y reforzando la idea de que el trabajo artístico se ejerce de forma *amateur*, más como un hobby que como una profesión. Incluso se considera que la precariedad es buena como motor de la creación.

Las condiciones materiales de producción de las artistas determinan en buena parte las prácticas críticas del feminismo artístico, estas prácticas operan explorando la opresión, la subalternidad, la racialidad… a través de la apropiación y resignificación de la esfera pública de la cultura, creando y proponiendo cambios, otros discursos, otras estrategias.

Estas aportaciones podemos considerarlas intervenciones micropolíticas y nuevos lenguajes que visibilizan los cuerpos y los deseos, socavando viejas relaciones sociales y proporcionando una herramienta para la acción política.

El objetivo de esta exposición es presentar proyectos de artistas mujeres que recogen algunas de las reivindicaciones y planteamientos feministas, que han ido evolucionando hacia otros modo de entender el activismo y el compromiso social. Es importante escuchar estas voces y conocer estos proyectos.

En esta cuarta edición del Premio Mujeres en el Arte en Castilla – La Mancha encontramos un conjunto de obras de 22 artistas que enfrentan estas problemáticas a través de unas prácticas diversas que visibilizan estas condiciones de vida y de trabajo. Así, Ana Escribano Navarro, premiada en la categoría de pintura, aborda en su obra *Yellow* la representación de un cuerpo de mujer no normativo, de espaldas, desprovista de su identidad, y vestida con un chaleco salvavidas, que refuerza esa inestabilidad ya mencionada, un cuerpo que insinúa la extrañeza de lo cotidiano. Gloría Santacruz, en su obra *Refugiados*, premiada en la categoría de escultura, nos presenta una pieza de bronce, material noble que aquí contrasta con los cuerpos que moldea y que dan título al trabajo. Cuerpos vulnerables, que huyen de las guerras y las hambrunas y chocan de frente con un sistema que los invisibiliza y niega. Esther Gandía, en su instalación *Deconstrucción,* integrada por 93 corbatas y una proyección, derivadas de una acción performática donde la artista construye y deconstruye un circulo (formado por estas corbatas), que simboliza el ciclo de dependencia patriarcal del que las mujeres no podemos escapar y a su vez no dejamos de reproducir.

Asimismo, en las obras de las artistas seleccionadas en esta cuarta edición -Sandra Gregorio López, Mª Dolores Serna Espejo, Beatriz Sesmero López y Pilar Vicente de Foronda en la categoría de escultura; Tania Castellanos San Jacinto, Virginia de León Gabaldón, Rosa González García, Cristina Gutiérrez Gupier, Mª José Mira Rodríguez y Elena Poblete Muro en la categoría de pintura; y en otras categorías; Isabel Fernández- Arroyo Sánchez Mingallón, María Soledad García Durán, Charo García Gómez, Mª Dolores García González, Clara Martín- Corral Calvo, Eva María Martínez Flores, Laura Nava Cobos, Lucía Novillo Rodríguez y Victoria Santesmases Martín-Tesorero- observamos un tratamiento extenso, diverso y complejo de estas problemáticas.

Esta muestra, que ya cumple su cuarta edición permite visibilizar el trabajo de un número importante de mujeres, contribuyendo decididamente a nuestro patrimonio cultural. A su vez, se van afianzando y desarrollando una historiografía del arte hecho por mujeres en nuestra región.

MA

Artistas

Tania Castellano
Virginia Belén de León Gabaldón
Ana Escribano Navarro
Isabel Fernández-Arroyo Sánchez Mingallón
Ester Gandía Martínez
Mª Dolores García González
Mª Rosario García Gómez
Mª Soledad García Durán
Rosa Mª González García
Sandra Gregorio López
Cristina Gutiérrez Esperanza
klara Vinila
Eva Flores
María Josefa Mira Rodríguez
Laura Nava Cobos
Lucía Novillo Rodríguez
Elena Poblete Muro
Gloria Santacruz Tarjuelo
Victoria Santesmases
Mª Dolores Serna Espejo
Beatriz Sesmero López
Pilar Vicente de Foronda

Tania Castellano

Paisaje discontinuo
Óleo sobre tabla
9 cuadros 32 x 52 cm. c.u.

Este trabajo pertenece a un proyecto donde se pretende cuestionar la pintura de paisaje en un contexto actual. De ahí que sus obras –fragmentadas, multiplicadas y distorsionadas– alteren el sentido que un día ofrecía la única imagen del cuadro. Paisaje discontinuo forma un cuerpo pictórico compuesto de nueve piezas. Recoge, por una parte, la mirada fugaz de quien atraviese el paisaje sin detenerse en su contemplación y, por otra, marca el camino de una persona espectadora apresurada por consumir la exposición de obras. De tal manera, el conjunto pictórico conforma un paisaje para ser recorrido en la sala y no (sólo) contemplado. De ahí las distorsiones que presenta la superficie de las pinturas, pues cada una da cuenta de un ahora que desaparece en una perspectiva múltiple y rauda. El recorrido lineal de la persona espectadora al percibir los cuadros en la sala acompasa el avance en el paisaje a través del camino en la pintura. Así, penetrar en ese paisaje a medida que se percibe cada cuadro se identifica con la experiencia de una pintura expandida hacia el campo de la cinematografía.

Fragmento de la instalación

Virginia Belén de León Gabaldón

Libélulas, 2017
Acrílico sobre lienzo
40 x 50 cm.

La infancia nos mira desde su mundo de fantasía, ajeno al tiempo, a pesar de los caminos de la vida transcurridos que en ocasiones pudieran haber sido complicados, nos invita a ver de nuevo la vida desde la magia y desde la luz interior.

La Infancia se representa desafiante, y no ingenua, nos insta a despertar de las inercias en las que nos hayamos sumidas y a retomar la vida, a recordar qué es realmente importante para cada ser, a vivir un poco más desde la intuición y la espontaneidad.

Las libélulas son la encarnación de la magia del color y la transformación , simbolizan ir más allá de las ilusiones autocreadas que limitan el crecimiento y el cambio.La energía de la libélula, al reflejar la luz, abre la imaginación creativa para que ésta fluya en la vida.

Ana Escribano Navarro

Premio de Pintura

Yellow
Óleo sobre papel lienzo
100 x140 cm.

Es un ritmo que alterna con otro sonido y un tiempo. Una extrañeza en ámbar, donde la obra juega con la doble posibilidad. Está en una línea difusa, un límite.

La identidad del personaje, la artificialidad del objeto, y el color se forman en hipótesis junto a un escenario ambiguo y con lectura andrógina.

Es un juego donde "Yellow", inscrito en el nombre, se dice en advertencia y en un caminar de ceguera.

Isabel Fernández-Arroyo Sánchez Mingallón

Líneas de expresión
Fotografía
100 x 67 cm.

La realidad es distinta para cada ser humano. La forma de ver las cosas diverge aún más. A menudo, mi forma de observar el mundo es compleja y desvirtuada. Nada se me presenta claro. Mas a menudo aún, la vida pasa delante de mis ojos con una rapidez vertiginosa, que a su vez la dota de una belleza particular.

Ester Gandía Martínez

Premio otras categorías

(de)construcción, 2015
Vídeo-instalación (93 corbatas dispuestas en círculo sobre suelo; vídeo-proyección monocanal sobre pared, vídeo HD, color, sonido estéreo), medidas variables (círculo 260 cm diámetro; vídeo 4'08", en bucle)

El término deconstruir implica desestructurar, descomponer o dislocar las estructuras que sostienen la arquitectura conceptual de un determinado sistema, con el fin de comprender cómo está construido un conjunto, siendo necesaria la reconstrucción. Así, la obra (de)construcción surge bajo la premisa de revisar para conocer y, desde este conocimiento, poder actuar desde la consciencia; empoderarse de tal forma que reconozcamos la estructura sociocultural impuesta, la implantación de ideas abstractas de doctrinas arcaicas y patriarcales, donde a la mujer se le asignan y ésta aprehende numerosos roles transmitidos culturalmente y, por ende, naturalizados y no contrastados. La deconstrucción desautoriza, deconstruye, es un pensamiento de la alteridad y no de la identidad.

Lo anterior se ve representado simbólicamente a través de los elementos empleados, recurriendo al símbolo del círculo que alude al ciclo, la repetición o el bucle, mientras que las corbatas remiten a la masculinidad y a la sociedad patriarcal.

Por otra parte, las acciones llevadas a cabo con las corbatas transmiten poéticamente el concepto de deconstrucción, partiendo de la formación de un círculo que es entendido como una estructura prefijada, estética y normalizada, el cual es deshecho al anudar los elementos entre sí y apilarlos, estableciendo una nueva forma y deshaciendo su solidez y pragmatismo, configurándose así un nuevo orden.

Ester Gandía Martínez

Segunda Piel, 2017
Instalación (seis abrigos sobre perchas de madera, confeccionados e intervenidos con textos bordados sobre trozos de tela adheridos en el interior), medidas variables
(abrigos 100 x 60 x 20 cm. c.u).

Segunda piel reflexiona acerca de las violencias sutiles, lo que se oculta y se lleva puesto metafóricamente, volviéndose una marca exterior casi imperceptible para los demás. Partiendo del peso que la herencia patriarcal conlleva para la mujer, se recurre a la metáfora que supone la confección por parte de un colectivo de mujeres de seis prendas textiles cuyo color recuerda al de la piel y que ocultan en su interior pedazos de tela sobre los que han sido escritas expresiones cotidianas, reforzadas a través del gesto simbólico que el acto de bordar ejerce y que, bajo una aparente inocuidad, cicatrizan prejuicios y dictan normas sobre los cuerpos y conductas de las mujeres, reforzando y modelando una imagen enquistada del modelo femenino. Las frases, que fueron bordadas por ciento treinta y cinco personas diferentes, devienen en la representación simbólica del colectivo, fungiendo como las diversas voces y pensamientos que aún hoy resuenan en la sociedad.

Todo lo anterior se ve reflejado en el modo en que los cuerpo/prenda que configuran Segunda piel son ejecutados, encerrando en su interior la realidad social, mientras que el exterior proyecta una verdad sesgada, velada, visible tan sólo sutilmente mediante el uso metafórico que la técnica del gofrado ofrece, pudiendo tan sólo intuir frases invertidas generadas a través de los relieves textiles.

Por otro lado, subyace la idea de que la persona espectadora no se limite a observar desde una posición central y pasiva sino, a través de la incorporación de la obra en un espacio físico abarcable, involucrarla de tal manera que adopte una participación activa dentro de la instalación, que se concibe como experiencial a nivel individual. En este punto, es interesante la manera en que la persona espectadora deambula e interactúa con la misma, ya que el grado de acercamiento y examen del interior de las prendas podría extrapolarse al papel que decide tomar como ciudadano en el terreno social.

Mª Dolores García González

La ciudad invisible, 2017
Técnica vaciado, tela, madera y escayola
200 x 120 x 5 cm.

La obra presentada rinde homenaje al escritor cubano Ítalo Calvino e igual que él, pretende generar una reflexión sobre la ciudad y su reflejo.

La obra enmarca un tramado urbanístico de objetos cotidianos obtenidos a partir del vaciado en escayola de envases de plástico. Envases desechados que, en su día, fueron valorados por un contenido del que se desprendieron perdiendo así su validez.

Estos envases, cuya trasparencia parece que aumenta su invisibilidad ante nuestra mirada, no solo ponen de manifiesto la temporalidad de nuestra sociedad de consumo, también constituyen la "otra ciudad" que subsiste bajo la nuestra donde, cada día, miles de objetos son generados y desechados.

La multitud que tantas veces representa la diversidad social de sujetos crea en esta ocasión un escenario aséptico donde objetos anónimos de nuestro ajuar cotidiano se vuelven presentes a través de su huella, permitiéndonos ser conscientes de una realidad tantas veces obviada.

> "(…) Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son sólo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos."
>
> CALVINO, Ítalo.
> Las ciudades invisibles, prólogo. Italia: Einaudi, 1972.

Mª Rosario García Gómez

Muerte
Técnica mixta, papel, tela y madera
Libro con atril, 29 x 20 x 26 cm.
Cuadro, 100 x 40 cm.

Obra homenaje a las personas fallecidas en atentados o catástrofes, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Constituida por dos elementos complementarios: libro-atril y cuadro.

El punto de partida es un libro de medicina, escrito en lengua francesa en el año 1904 donde aparece la palabra mort. A partir de esa idea se han plegado las hojas formando la palabra "muerte" con la letra "e" final tumbada; a modo de separadores se han elaborado calaveras –hombre y mujer- a estilo mexicano, en fieltro.

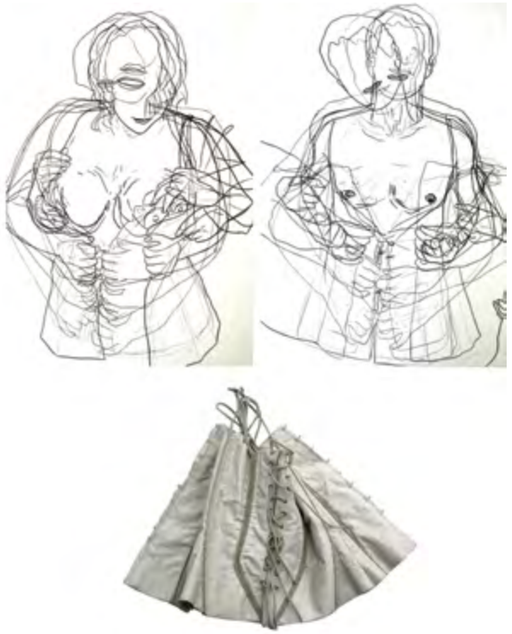
Se sujeta a un atril, decorado igualmente con calaveras.

Se completa con un cuadro donde figura la misma palabra "muerte". En cada letra que la compone aparece escrita el mismo nombre en distintos idiomas, siempre empezando con la letra "m". Las letras flotan temblorosas, pero la "e" final se cae y se hunde, colgando de ella una calavera.

Mª Soledad García Durán

Leche para Cornelio
Técnica mixta, instalación
165 x 275 cm.

Es una reflexión sobre el cuerpo femenino y los clichés que le rodean.



Rosa Mª González García

Abuela Cari
Óleo sobre lienzo
100 x 140 cm.

Se trata de un homenaje a mi abuela, en un día cualquiera de su vida, en un momento de descanso, con su bata de casa durante el rato que se sienta a ver la "novela" que en ese momento veía en la televisión.

Pero qué esconden sus ojos y su expresión… toda una vida.

Sandra Gregorio López

Conciencia
Técnica Mixta, papel vegetal
30 x 30 x 60 cm.

La experiencia y el conocimiento nos hace ser personas únicas, irrepetibles. Cada ser posee un cúmulo de acontecimientos que conforman su historia, hechos que determinan su presente y que probablemente marcarán su futuro. Solo una cosa nos pertenece, algo que es sólo nuestro, algo que se construye día a día desde el mágico tiempo de la concepción, pensamiento a pensamiento, experiencia tras experiencia, algo que crece, que se expande. Cada sonido y sensación irán forjando un cuerpo sutil que se continuará alimentando de imágenes, palabras. Todos estímulos que de alguna manera nos acompañan cada segundo sin juzgar la importancia de cada uno de ellos, para esta energía, todo es importante, todo se traduce de igual manera en una fina película que unidas estratégicamente consiguen construir nuestra propia conciencia. Esa conciencia que permite desarrollarnos como entes evolutivos, pero solo se puede materializar si estamos lo suficientemente atentos para registrar con intención todos los acontecimientos, si no abrimos todos nuestros sentidos la experiencia no se imprime con la fuerza necesaria, no se ancla y finalmente, se difumina. Eso determinará los niveles de conciencia de cada persona, la capacidad de estar más o menos despierto ampliará el cuerpo de concinencia, las conexiones serán más complejas y la capacidad de ESTAR aumentan.

Ese es el cuerpo que realmente nos pertenece, el cuerpo etéreo que nos construye como personas, la maravilla de la acumulación y configuración de vivencias absolutamente personales. Eso que hace que todos los seres tengan vida, vida emocional, vida evolutiva. Acumulación de imperceptibles láminas de sentidos, de memorias, de palabras, de miradas, una a una, configuran un cuerpo etéreo, algo que nos sigue, nos persigue, nos inunda y nos rodea.

El enigmático toque de Conciencia.

Cristina Gutiérrez Esperanza

Anúdame
Óleo sobre lienzo
92 x 73 cm.

"Anúdame" es un homenaje a la soledad hecha libertad. Un elogio al latido de la piel, la grandeza de su desnudez y vivacidad de la carne en estado puro e íntimo. Recónditos lugares de cuerpo desnudos y arropados de rojo.

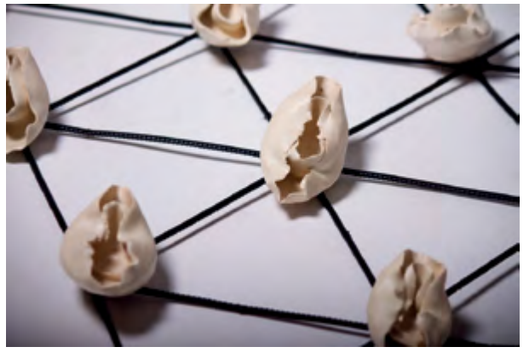
Klara Vinila

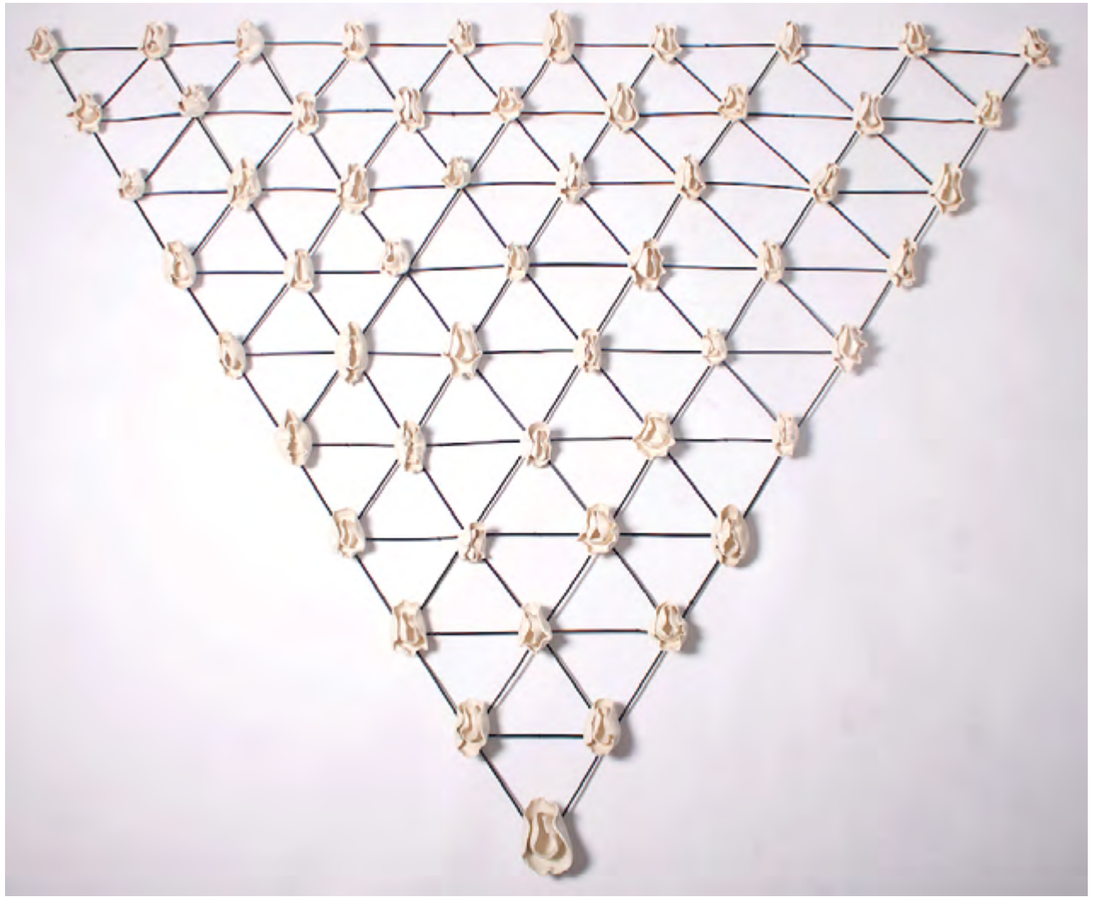
¿Que coños pasa?
Técnica Mixta
Instalación cerámica realizadas a torno.
Soporte metálico alterado y soldado.
Materiales de 55 piezas en barro PA
y esmaltados con G1005 a 1050º
160 x 160 x 160 cm.

No llego a comprender por qué ver un coño provoca rubor a estas alturas de la vida. La mujer, tan expuesta y a la vez tan escondida, debe de ser consciente del poder que tiene.

Esta obra, primera que realizo, representa un triángulo invertido, constituido por más triángulos en su interior y en cada vértice se encuentra un coño, todos diferentes pero iguales. Quiero cambiar el concepto, la vagina debe estar liberada de esta subordinación femenina, que está dejando de existir, por eso nosotras debemos ser las primeras en no avergonzarnos.

Este "coño de coños" es mi manera de exponer la feminidad y de decir ¿qué os pasa en la cabeza? Solo es un coño y es bonito, no lo sexualiceis, porque es la manera más banal de verlo.





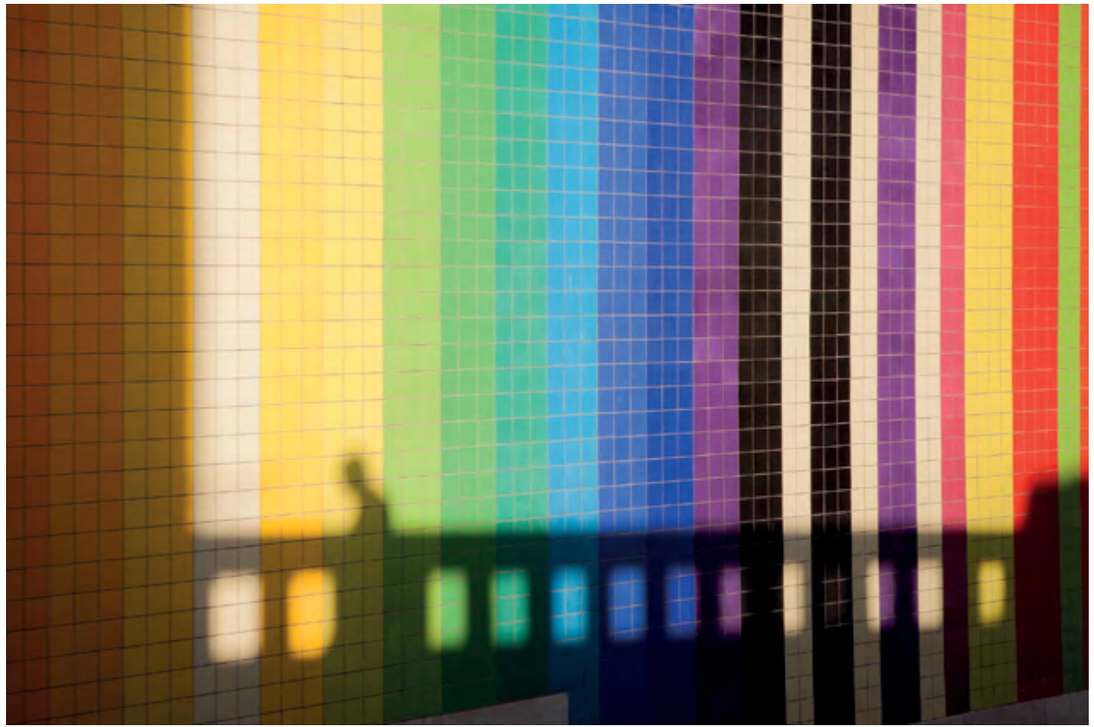
Eva Flores

Sueño en color
Fotografía
100 x 150 cm.

Sueño en color está integrado en Idilio, un libro compuesto por pequeños fragmentos de la vida y la imaginación que nació de la necesidad de fantasear, de soñar, de sentir, y de amor al mundo. A través de la fusión de dos miradas encontradas, que forman un imaginario personal pulsando las teclas que hay dentro de la piel. Con las fotografías de Eva Flores, y pequeños relatos, escritos por Carmen Calero, que intentan empujar el tiempo hacia atrás y vencerle por un instante.

Por otro lado, Sueño en color, ha formado parte de la serie fotográfica Idilio, dentro de la exposición Visiones de Mujer, homenajeando a nuestras mujeres antecesoras, herederas de Lilith, que nos abrieron el camino hacia la visibilidad, por derecho, como iguales.

Mostramos la riqueza de ser diferentes, expresarnos a través de una fotografía íntima, haciendo un buen despliegue de habilidades intrínsecas a nuestra condición de mujer, dejamos a un lado ese papel de musas, muñecas o princesas… al que nos redujeron como herederas de Eva.



Mª Josefa Mira Rodrígez

Aqua
Óleo sobre tela
122 x 122 cm.

El primer elemento que intento utilizar en una obra de arte es la emoción.

Si sorprende o impacta es el primer paso hacia la explicación, hacia el concepto de lo percibido, que siempre será diferente en cada persona.

Toda obra de arte tiene algo que contar y ésta habla de nacer, de renacer todas las veces que sean necesarias hasta hallar nuestro espacio en el mundo, pero hasta hacerlo siempre volvemos a la memoria de ese útero materno que acoge y protege.

Mujer, agua, representaciones de una misma cosa… "vida".

Laura Nava Cobos

Por ser
Instalación. Cerámica
Porcelana con celulosa, lámina de espejo.
1 metro cuadrado por 5 cm de alto.

"POR SER" es una instalación que invita a reflexionar sobre el negocio que existe en torno a la naturaleza del cuerpo de la mujer, nutrido y enriquecido por un fenómeno natural como es la Menstruación.

Las mujeres que nos encontramos en etapa fértil nos vemos obligadas a consumir artículos como compresas, tampones y demás productos que incluyen un alto porcentaje de IVA que debemos pagar injustamente sólo POR SER MUJER.

La etapa fértil de una mujer abarca desde los 12 a los 51 años aproximadamente, estos son 39 años que por 13 períodos anuales hacen un total 507 períodos que si multiplicamos por los de todas las mujeres de la población que inevitablemente los consumen, resultan cantidades desorbitadas de dinero.

La instalación está formada por 3500 piezas de porcelana con celulosa y un espejo con una mancha de pintura roja en el centro.

Las piezas blancas simbolizan el dinero, la mancha roja la menstruación y el espejo se encarga de hacernos partícipes de esta situación.

Su disposición es circular, las piezas blancas se disponen alrededor del espejo, esto representa el dinero que se genera injustamente aprovechándose de la menstruación, hecho en el que todas contribuimos de alguna manera aunque no queramos.

Lucía Novillo Rodríguez

Inspira
De la serie CO2 , ¿qué te inspira?
Fotografía Digital
40 x 50 cm.

"INSPIRA"
Respira,
Eleva me.
Flota,
Sueña me.
Inhala,
¡Inspira me!.

Inspira, representa la belleza de lo femenino, frágil y etérea, fuerte y perpetua, esa feminidad plasmada en el Arte desde todos los tiempos ...

Inspira es Mujer, es nostalgia, es efímera, es volátil, es ...

Eterna Mente Bella.

Elena Poblete Muro

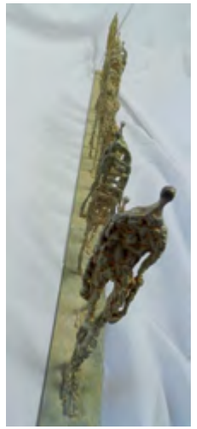
Retrato caligramático de suturas e ilusiones
Técnica mixta. Acrílico y papel sobre tabla
122 x 100 cm.

Suturas e ilusiones representa la superación, la fuerza que, a base de optimismo y energía, cose los desgarros del alma y prepara el espacio personal para nuevos caminos. Cada persona, única y capaz de dar sentido a su propia existencia, muestra en su rostro anhelos, emociones, sentimientos a través de sus gestos. La persona representada no en vano es mujer, es contemporánea y reclama con su actitud, provoca la persona espectadora, la involucra con su actitud desafiante, actitud que busca superar obstáculos, quitar barreras y trabas en un mundo donde hay que seguir luchando para ser visible.

Gloria Santacruz Tarjuelo

Premio de Escultura

Refugiados
Modelado en cera y técnica de bronce a la cera perdida y microfusión
26 x 5,5 x 16 cm.



Éxodo
Modelado en cera y técnica de bronce a la cera perdida y microfusión
77 x 4 x 17 cm.

Creo en el arte como agente transformador en el plano de la ecología y el medio ambiente, así como poderoso medio para cambiar cuestiones sociales.

El ejemplo concreto y activo son mis últimas obras ligadas al problema y la crisis internacional sobre los refugiados. El significado y la metáfora de estas piezas quedan reflejados en los personajes que vienen sobre galletas a modo de sueños sobre los que imaginar un futuro mejor. Estas galletas se transforman en otro tipo de galletas o bofetones de realidad, son sueños mojados y deshechos. Colaboro con una sociedad gastronómica vasca que da a más de 500 personas de comer diariamente en Grecia. La acción esta centrada en la donación de un porcentaje de las ventas de estas esculturas obras, junto con el trabajo y colaboración de varias galerías que me representan desde hace ya más de una década en Madrid, Pamplona y Málaga. Esta gestión y organización del arte, enfocada a resolver problemas y haciendo equipos pequeños es tremendamente poderosa contribuyendo con gestos coordinados a una silenciosa y efectiva transformación social.

Victoria Santesmases

Rostros Dañados, 2016
Cortes, clavos sobre cartón y papel Niebla
112 x 70 cm. c.u.

Las dos obras forman parte de un proyecto en colaboración con la escritora Ángeles Corella denominado MIEDOS CRUZADOS. Es una reflexión sobre la violencia de género en sus múltiples facetas invisibles: psicológica y física. Habla sobre el vacío y la ausencia. El sufrimiento y la muerte.

Estos Rostros Dañados son los rostros de ese miedo, de los silencios cómplices que lo alimentan, del dolor solitario en el que crece, de las historias mudas que lo sostienen, de los nudos que ahogan y aprisionan. De los muchos caminos que se recorren, entre tanto, hacia ninguna parte, borrada la identidad, vulnerada su esencia.

Mª Dolores Serna Espejo

Levedad
Técnica mixta, bronce y papel
39 x 15 x 15 cm.

A los cincuenta me nacieron alas.
Dejaron de pesarme los senos
y los pensamientos que cargaba desde niña.
A las alas les enseñé a volar
desde mi mente que había volado siempre,
y comprobé desde el aire
que mientras yo anduve dormida tantos años
alguien trabajaba afanosamente
recogiendo plumas para hacer esas alas.
Tuve suerte de que cuando estuvieron hechas
me encontraron despierta en el reparto

Begoña Abad de la Parte

Esta pieza parte de la idea de quitar peso a nuestro mundo con unas metafóricas alas.

Alas de pensamiento y conocimiento que nos incitan a muchas mujeres a abandonar esa esfera convertida en un límite impositivo.

Límites sociales, políticos, culturales, educativos, familiares, o emocionales, que nos aíslan a muchas mujeres. Unas veces son lugares elegidos, pero la mayoría de las veces son lugares impuestos.

Y en la disimilitud de materiales se crea una analogía de nuestra propia vida, vinculando lo que en apariencia se encuentra totalmente opuesto, de la ligereza y fragilidad del papel, a la pesadez y dureza del bronce.

A los cincuenta, me crecieron alas… porque siempre habían estado ahí esperándome.

Beatriz Sesmero López

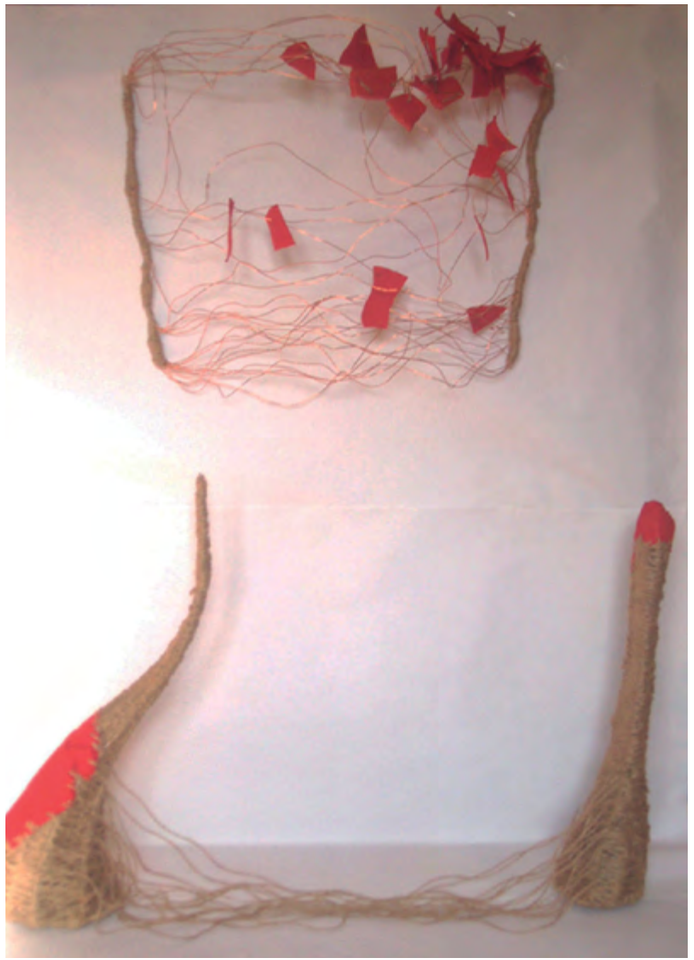
Caballitos de mar
Cobre, cuerda y fieltro
80 x 76 x 21 cm. y 38 x 54 x 5 cm.

Los caballitos de mar se reproducen desde la primavera hasta los meses de verano. El macho y la hembra se entrelazan la cola. Después de una danza nupcial, la hembra traspasa sus huevos a la bolsa del vientre de los machos para que este pueda fecundarlos y darles vida. La reproducción de estos signáticos aparece representada en mi conjunto escultórico, formado por una pieza de formas más redondeadas que hace alusión a la figura de la mujer, y otra que sería la del hombre, con una forma más rígida y alargada.

La cuerda, como material principal en esta obra, es un elemento utilizado aquí como unión, como una alianza entre macho y hembra para que esos huevos traspasen de la hembra al macho por medio de las cuerdas y así el macho pueda por fin darles vida representándose en la segunda escultura.

Por otra parte, tanto la figura de la hembra como la del macho tienen adheridas a su estructura trozos de fieltro rojo que hacen hincapié en las características de protección, de transmisión de calor, calor que mantendrá a esos huevos de caballitos de mar.

En la segunda escultura se ve el proceso de creación a través del fieltro entrelazado entre el alambre de cobre; material transmisor de esa vida que sirve para fomentar de esta manera toda esta maraña de creación.



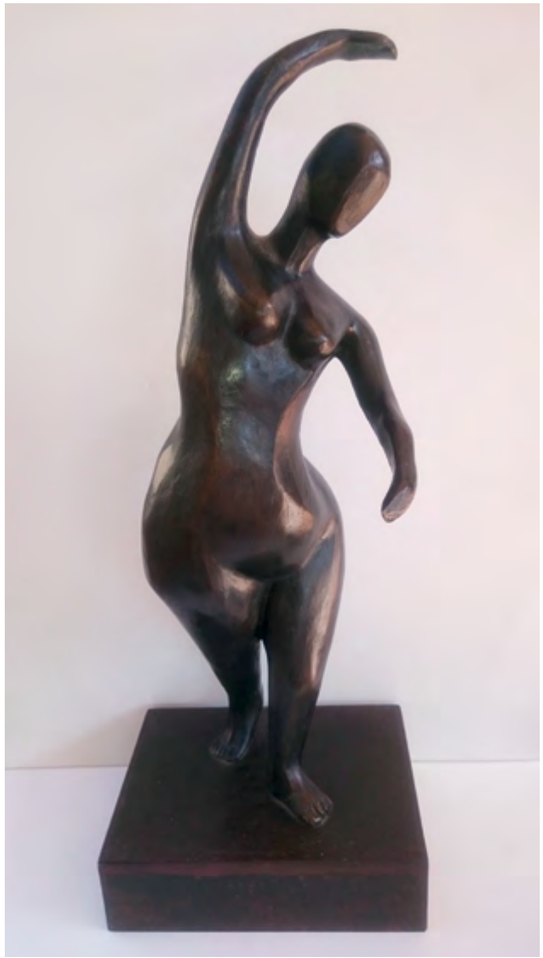
Pilar Vicente de Foronda

Danza I
Fundición en bronce
40 x 18 x 10 cm.

En los años 90, cuando era una joven escultora a la búsqueda de un discurso y lenguaje propios, hice una serie de 12 esculturas en pequeño formato de mujeres que bailaban y celebraban la vida. En 12 pasos tenía la osadía de intentar conectar con Matisse y su Danza, cuadro que siempre me ha parecido un alarde de alegría y vitalidad. Conectaba con mi juventud, con la joie de vivre que me/nos poseía a todos y todas por aquellos años.

Había una búsqueda identitaria de otros modos de reinterpretar el cuerpo de las mujeres, de darles otra presencia y otra potencia aún a pesar de la desnudez. La autorepresentación como búsqueda identitaria de algo que, sin tener el conocimiento que ahora tengo, alguna parte de mi rechazaba como algo que necesariamente había de evitar. De todos los pasos dados, aquellos 12 marcaron un disfrute, que hoy comparto. De los muchos dados, uno.

Llegar a la asexualización de los cuerpos a través, precisamente, de la búsqueda de la representación sexuada de los cuerpos de las mujeres que no eran "aquellos" o "esos" sino "estos" cuerpos, los propios, los nuestros, los cuerpos enajenados que teníamos que llegar a reapropiarnos. De lo figurativo a la abstracción en 12 pasos, buscando para poder llegar a saber si tenemos la capacidad de ser. La pieza que hoy compartimos muestra uno de estos 12 pasos.



MUJERES EN EL ARTE EN CASTILLA-LA MANCHA

IV MUESTRA Y PREMIOS

Castilla-La Mancha

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

M