

 Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-DO-109
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 03/06/2020
AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA, LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO	

Puerto Colombia, **24/07/2023**

Señores

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS

Universidad del Atlántico

Ciudad

Asunto: Autorización Trabajo de Grado

Cordial saludo,

Yo, **SHARON ANDREA SOSA PERTUZ.**, identificado(a) con **C.C. No. 1.234.090.864** de **BARRANQUILLA**, autor(a) del trabajo de grado titulado **ESPACIOS DE LIBERTAD** presentado y aprobado en el año **2022** como requisito para optar al título Profesional de **MAESTRA EN ARTES PLASTICAS.**; autorizo al Departamento de Bibliotecas de la Universidad del Atlántico para que, con fines académicos, la producción académica, literaria, intelectual de la Universidad del Atlántico sea divulgada a nivel nacional e internacional a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera:

- Los usuarios del Departamento de Bibliotecas de la Universidad del Atlántico pueden consultar el contenido de este trabajo de grado en la página Web institucional, en el Repositorio Digital y en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad del Atlántico.
- Permitir consulta, reproducción y citación a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato CD-ROM o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer.

Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.

Atentamente,



SHARON ANDREA SOSA PERTUZ
C.C. 1.234.090.864 de BARRANQUILLA



DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE PLAGIO EN TRABAJO ACADÉMICO PARA GRADO

Este documento debe ser diligenciado de manera clara y completa, sin tachaduras o enmendaduras y las firmas consignadas deben corresponder al (los) autor (es) identificado en el mismo.

Puerto Colombia, **24/07/2023**

Una vez obtenido el visto bueno del director del trabajo y los evaluadores, presento al **Departamento de Bibliotecas** el resultado académico de mi formación profesional o posgradual. Asimismo, declaro y entiendo lo siguiente:

- El trabajo académico es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, en consecuencia, la obra es de mi exclusiva autoría y detento la titularidad sobre la misma.
- Asumo total responsabilidad por el contenido del trabajo académico.
- Eximo a la Universidad del Atlántico, quien actúa como un tercero de buena fe, contra cualquier daño o perjuicio originado en la reclamación de los derechos de este documento, por parte de terceros.
- Las fuentes citadas han sido debidamente referenciadas en el mismo.
- El (los) autor (es) declara (n) que conoce (n) lo consignado en el trabajo académico debido a que contribuyeron en su elaboración y aprobaron esta versión adjunta.

Título del trabajo académico:	ESPACIOS DE LIBERTAD
Programa académico:	ARTES PLÁSTICAS

Firma de Autor 1:	SHARON SOSA						
Nombres y Apellidos:	SHARON ANDREA SOSA PERTUZ						
Documento de	CC	X	CE		PA	Número:	1.234.090.864
Nacionalidad:	COLOMBIANA				Lugar de residencia:	BARRANQUILLA	
Dirección de residencia:	CRA 26#57-12						
Teléfono:	X				Celular:	3012297773	

FORMULARIO DESCRIPTIVO DEL TRABAJO DE GRADO

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO DE GRADO	ESPACIOS DE LIBERTAD
AUTOR(A) (ES)	SHARON ANDREA SOSA PERTUZ
DIRECTOR (A)	FABIOLA HERNANDEZ
CO-DIRECTOR (A)	ANÍBAL MALDONADO
JURADOS	MARCOS PUENTES KARINA HERAZO
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE	MAESTRA EN ARTES PLASTICAS.
PROGRAMA	ARTES PLASTICAS
PREGRADO / POSTGRADO	PREGRADO
FACULTAD	BELLAS ARTES
SEDE INSTITUCIONAL	SEDE CENTRO
AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO	2022
NÚMERO DE PÁGINAS	90
TIPO DE ILUSTRACIONES	Fotografías, dibujos y video.
MATERIAL ANEXO (VÍDEO, AUDIO, MULTIMEDIA O PRODUCCIÓN ELECTRÓNICA)	X
PREMIO O RECONOCIMIENTO	X



ESPACIOS DE LIBERTAD

**SHARON ANDREA SOSA PERTUZ
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE MAESTRA EN
ARTES PLÁSTICAS**

**PROGRAMA DE ARTES PLASTICAS
FACULTAD DE BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
PUERTO COLOMBIA
2023**



ESPACIOS DE LIBERTAD

**SHARON ANDREA SOSA PERTUZ
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE MAESTRA EN
ARTES PLÁSTICAS**

**FABIOLA HERNANDEZ
TUTORA**

**PROGRAMA DE ARTES PLASTICAS
FACULTAD DE BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
PUERTO COLOMBIA
2023**

NOTA DE ACEPTACION

DIRECTOR(A)

FABIOLA HERNANDEZ

JURADO(A)S

MARCOS PUENTES

KARINA HERAZO

DEDICATORIA

Eloína Márquez de Sosa

Francisco Sosa Márquez

Ana Pertuz

Sonia Gonzalez

Fabiola Hernandez

AGRADECIMIENTOS

Fabiola Hernandez

Fanny Sosa

Eloína Márquez De Sosa

Ana Pertuz

Javier Caraballo

Yudis caraballo

Sonia Gonzalez

ESPACIOS DE LIBERTAD

Resumen.

La propuesta de creación artística que constituye el presente Trabajo de Grado tiene como objetivo realizar una obravisual conformada principalmente por una serie de dibujos, cuyo tema principal sería mi expresión personal como artista frente a diferentes aspectos de la cotidianidad íntima de la mujer, tomando en cuenta rasgos muy particulares como su edad y el contexto que las rodea, específicamente la región Caribe, aunque la propuesta plantea temas comunes del mundo femenino más allá de estas características personales mencionadas.

De acuerdo con los procesos de investigación-creación propuestos para este proyecto, las protagonistas e inspiradoras de esta obra son mujeres con las cuales interactúo en mi diario vivir, lo que me ha permitido desarrollar a mi juicio, una sensibilidad especial cuando tengo la oportunidad de presenciar y capturar las acciones que ejecutan ya sea durante sus quehaceres matutinos, en sus momentos de descanso o de ocio total. En ese sentido, la mirada personal y femenina sobre el discurrir de la vida de estas mujeres y la mía propia en sus espacios más íntimos, sería el tema central de esta propuesta artística expresada a través de la expresión plástica de las ilustraciones que la concretan. Con este punto de partida refuerzo mi interés por resaltar en esa cotidianidad interna de las mujeres, aquello

que por ser común está siempre ante nuestros ojos y que nace de acciones que se repiten diariamente, pero que cuando esas acciones son observadas en detalle y pueden ser capturadas en el momento preciso en que suceden dentro de ese espacio muy íntimo y libertario donde la mujer es la protagonista siempre, su significación se potencia elocuentemente.

Palabras claves: cotidianidad, intimidad, feminidad.

Summary.

The artistic creation proposal that constitutes this Degree Project aims to make a visual work made up mainly of a series of drawings, whose main theme would be my personal expression as an artist facing different aspects of the intimate daily life of women, taking into account very particular features such as their age and the context that surrounds them, specifically the Caribbean region, although the proposal raises common themes of the female world beyond these personal characteristics mentioned. In accordance with the research-creation processes proposed for this project, the protagonists and inspirers of this work are women with whom I interact in my daily life, which has allowed me to develop, in my opinion, a special sensitivity when I have the opportunity to witness and capture the actions they carry out, whether during their morning chores, in their moments of rest or total leisure. In this sense, the personal and feminine gaze on the course

of these women's lives and my own in their most intimate spaces, would be the central theme of this artistic proposal expressed through the plastic expression of the illustrations that materialize it. With this starting point I reinforce my interest in highlighting in that internal daily life of women, that which, because it is common, is always before our eyes and which is born from actions that are repeated daily, but when those actions are observed in detail and can be captured at the precise moment in which they happen within that very intimate and libertarian space where the woman is always the protagonist, their significance is eloquently enhanced. Keywords: everyday life, intimacy, femininity.

PROPUESTA DE CREACIÓN DE OBRA ARTÍSTICA

ENUNCIADO DE LA PROPUESTA.

La propuesta de creación artística que constituye el presente Trabajo de Grado tiene como objetivo realizar una obra visual conformada principalmente por una serie de dibujos, cuyo tema principal es mi expresión personal como artista frente a diferentes aspectos de la cotidianidad íntima de la mujer, tomando en cuenta rasgos muy particulares y el contexto que las rodea; específicamente la región Caribe, aunque la propuesta plantea temas comunes del mundo femenino más allá de estas características personales mencionadas. Con este punto de partida refuerzo mi interés por resaltar en esa cotidianidad íntima de las mujeres aquello que por ser común está siempre ante nuestros ojos y que nace de acciones que se repiten diariamente, pero que cuando esas acciones son observadas en detalle y pueden ser capturadas en el momento preciso en que suceden dentro de ese espacio muy interno y libertario donde la mujer es la protagonista siempre, su significación aumenta enormemente.

1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.

1.1. Pregunta 1 ¿Qué es mi anteproyecto?

La propuesta de creación artística que constituye el presente Trabajo de Grado está conformada principalmente por una serie de dibujos e ilustraciones, acompañada de pieza audiovisual cuyo tema principal es mi expresión personal como artista frente a diferentes aspectos de la cotidianidad íntima de la mujer, sin que esto signifique una exclusión de otros grupos de espectadores que se interesan por las problemáticas que pueden generarse en el universo femenino.

Las protagonistas de esta obra son mujeres con las cuales interactúo, lo que me ha permitido desarrollar una sensibilidad especial cuando tengo la oportunidad de presenciar y capturar las acciones que ejecutan ya sea durante sus quehaceres matutinos, en sus momentos de descanso o de ocio total.

LISTA DE ILUSTRACIONES



LISTA DE ANEXOS

Anexo No.1: Dibujos de infancia: 6 años, Bellas Artes. Barranquilla



Anexo No. 2: Dibujos de infancia: 9 años, Bellas Artes. Barranquilla



Anexo 3. Cronograma

Cuadro 2. Desarrollo de actividades Trabajo de Grado X semestre

Fuente: elaboración propia.

ACTIVIDADES	Meses: agosto, septiembre, octubre y noviembre			
Desarrollo de las sesiones de seguimiento académico: Revisión trabajo de taller. Desarrollo del texto de Memoria de Trabajo de Grado y entrega al jurado.	Agosto: 4 sesiones. Septiembre: 4 sesiones Octubre: 4 sesiones. Noviembre 4 sesiones.			
Apertura de Exposición. Inauguración. Duración de exposición. Desmontaje		Noviembre 8 al 15		
Sustentación Trabajo de Grado			Diciembre 9-13	
Finalización de actividades				Diciembre 14

Anexo 4. Presupuesto estimado

Tabla 1. Presupuesto estimado

MATERIAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Papeles fabriano	4	\$170.000/300.000	\$810.000
Lápices y carbonillos	11	\$14.800/26.000	\$42.800
Impresiones fotográficas	10	\$2.500	\$25.000
Marcos	4	\$160.000/600.000	\$1.080.000
Materiales de pintura y retoques	11	\$77.800/8.700/21.800/ 8.400/11.900/6.900/3.800/ 22.900	\$162.200
Soporte de fotografías	10	\$4.000	\$40.000
Materiales de montaje y soporte	2	\$14.600/12.500	\$27.100
Gastos adicionales para exposición (coctel, útiles, etc.)	7	\$36.500/43.700/35.000/55.000 / 6.000/5.000/4.000/3.000	\$188.200
Transporte global	10	\$5.200/5.200/8.000/2.600/8.000/ 8.000/8.000/5.200//10.000	\$68.200
		Valor total	\$ 2.443.500

Fuente: elaboración propia.

En ese sentido, la mirada personal y femenina sobre el discurrir de la vida de estas mujeres y la mía propia en sus espacios más íntimos, es el tema central de esta propuesta.

A través de mi exploración que comencé con el dibujo, me enfoqué en recrear escenarios dentro de la cotidianidad de las mujeres como personajes principales. Esas mujeres fueron creadas por mí, aunque físicamente están basadas en mujeres reales.

Esta serie de dibujos muestran esas mujeres creadas dentro de un espacio en su día a día, realizando diversas actividades, ya sea bañándose, barriendo, trabajando, caminando en la calle -abiertas a todas las posibilidades de mostrarlas situaciones de las mujeres en su vida normal-sirviendo al propósito de la construcción de la propuesta, sin olvidar que las imágenes pueden estar relacionadas o no con la sensualidad femenina, pero apuntando siempre a generar esa sensación de como la mujer se siente a gusto dentro de su propio espacio y con su cuerpo.

Mi intención con la obra es provocar al espectador y que las escenas jueguen mucho con la imaginación, aludiendo a la sensualidad que despliegan las

mujeres para sí mismas en sus propios espacios, pero dentro de un escenario creado por mí.

1.2 Pregunta 2 ¿Para qué se realizó este proyecto?

En la construcción de la obra me propongo que sea posible advertir la relevancia del tema alrededor de la cotidianidad íntima de la mujer en el contexto que las rodea.

En el proyecto se desarrolló la presentación física de la obra a través de dibujos como un primer paso apoyado por fotografías y pinturas que sirvieron de ejercicio de estudio hasta llegar a la resolución plástica más adecuada, consistente en una serie de ilustraciones acompañadas en su presentación final con una pieza audiovisual.

En una segunda etapa de profundización en el proceso de investigación se fortaleció la línea de investigación que planteé a través de la metodología de estudio de caso y las formas expresivas, técnicas o procedimientos que utilicé para avanzar en el proceso. Además de lo anterior, pude establecer nuevas referencias del porqué los elementos propuestos en esta obra contribuirían a expresar de mejor forma mis ideas con respecto al derecho y la posibilidad que tenemos las mujeres de ejercer nuestra libertad en los espacios que consideramos más íntimos y secretos.

1.3. Líneas de investigación.

Enmarcado en las modalidades de presentación de Trabajos de Grado del Programa de Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, esta presentación de la propuesta contiene el desarrollo del Anteproyecto de Grado en IX semestre y que hasta el momento está constituido por la intención de presentar como resultado final, una obra de creación artística. (Lineamientos tomados del documento Normas para la Escritura de la Memoria de Trabajo de Grado. Programa de Artes Plásticas. Universidad del Atlántico. Comité Académico. Facultad de Bellas Artes, junio 2016).

En cuanto al proceso de investigación formal de esta propuesta que gira alrededor de la cotidianidad íntima de la mujer, es necesario anotar que la metodología adoptada, parte del uso del Estudio de Caso, catalogado como una herramienta de investigación y una técnica de aprendizaje que puede ser aplicado en cualquier área del conocimiento “apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos” (Yin, 1989:23). En este caso lo nuevo o diferente en el abordaje del tema de mi propuesta considero que se encuentra en el reconocimiento de los espacios íntimos de las mujeres como espacios libertarios y de autoafirmación positiva para ellas.

La formalización del método de investigación de la propuesta, tiene su justificación en varias proposiciones teóricas que enmarcan los estudios de caso y que, en la opinión de Yin, obedecen a que las investigaciones de este tipo tienen los siguientes rasgos distintivos: examinan o indagan sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real, enfatizan en la observación de las fronteras entre el fenómeno y su contexto porque éstas no son claramente evidentes, utilizan múltiples fuentes de datos y los fenómenos observados pueden estudiarse tanto en un caso único como en múltiples casos. Por su parte Eisenhardt (1989) concibe un estudio de caso contemporáneo como “una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares”, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría.

Tomando en cuenta las proposiciones teóricas descritas se relacionan entonces en este texto las acciones desarrolladas dentro del proceso de investigación aplicable a esta propuesta: examinar, indagar, enfatizar y utilizar múltiples fuentes de datos sobre los fenómenos observados para comprender las dinámicas presentes en contextos singulares. Siguiendo esa línea de acciones, la presente propuesta de obra centra su intención en estimular la comprensión sobre el derecho y la posibilidad

legítima que tienen las mujeres independientemente de rasgos particulares como su edad o su entorno, de ejercer su libertad y de poder ser como más nos gusta, sin miedo a ser juzgadas o mal vistas por una sociedad que se dice pluralista y abierta pero que claramente -por lo menos en el contexto del Caribe en el cual habito-, continúa siendo inmensamente machista.

¿Cuál es el sentido de mi referencia? Primordialmente dejar claro que, al momento de crear imágenes sobre mujeres dentro de un espacio cotidiano íntimo, voy mentalmente organizando cada cosa en su lugar y entiendo cada vez mejor que los roles femeninos juegan un papel muy importante en mi propuesta. No obstante, lo que me propongo que suceda dentro de mi obra es intentar ir más allá de lo que percibimos a simple vista y atraer al espectador hacia esa mirada más en detalle de lo que se revela en las acciones cotidianas de las mujeres que aparecen en mis ilustraciones y dibujos. No solamente es mostrar a una mujer posando libremente mientras realiza una acción del quehacer diario en su vida, es evidenciar lo que no se dice y que coloquialmente puedo mencionar como “la otra cara de la moneda”.

Como habitante de esta ciudad Barranquilla -inmersa en la región Caribe colombiana-, en lo personal me siento atrapada a la hora de mostrar lo que podrían llegar a manifestar “*MIS MUJERES*” (así en mayúscula, porque siento que son mías y porque soy yo también con ellas) en esta propuesta de obra, ya

que culturalmente muchas de las personas con las cuales me relaciono tienden a creer que todo gira en torno a la sexualización de la mujer cuando ella se encuentra tranquila, libre y sobre todo se siente bella consigo misma. Si lo colocamos desde una perspectiva general -para no decir machista, pero que en muchos casos si lo es- podría decirse que a simple vista la obra está orientada en su diseño a llegar a ser provocadora sexualmente con el espectador, sólo porque la mujer en algunas de esas ilustraciones y dibujos que proyecto se muestra en un estado de confort y tranquilidad, lo cual me lleva a afirmar que, pese a la creencia general no todo es como se ve en una primera impresión y allí es donde enfatizo en mi perspectiva personal:

“-_Soy Sharon una chica de 24 años que vive en la ciudad de Barranquilla, una ciudad llena de “cultura” folclor y sobre todo muchísimo calor, en donde no se mueve ni una sola hoja de un árbol a menos que sea febrero o diciembre, por ende, llego cansada a mi casa y me encuentro exhausta porque seguramente llego del gimnasio. Lo primero que hago es tomar un baño; llegar sudada y con calor no es atractivo ni rentable para nadie. Capturemos esa escena donde me cambio para irme a duchar. Después de eso. me coloco -como decimos aquí en el Caribe- “mis trapitos”, mi pijama más cómoda y fresca para estar en mi cuarto, como en mi zona de confort y nadie me ve; entonces no es necesario que me coloque brassier, es más tampoco ropa interior, simplemente estoy así por pura

comodidad. Capturemos esa escena donde estoy vestida de esa manera, me acuesto en mi cama a ver mi celular con las piernas abiertas, no estoy provocando a nadie, **NO TE ESTOY INSINUANDO NADA**, es una imagen completamente natural y cotidiana, obviamente puede verse sensual y erótica si lo vemos desde una perspectiva tradicionalmente machista, pero ¿qué es lo que sucede si en esta ciudad ese tipo de escenas se hicieran públicas? lo más probable es que sugirieran que yo estaba provocando, insinuando o haciendouna invitación, pero no es así. Lo anterior me recuerda una vez que estuve en una exposición explicando el tema de mis obras a comienzos de mi formación como artista en los primeros semestres de universidad. Allí se encontraban varios profesores jurados de mi trabajo, en su mayoría hombres, en este caso como estaba en el inicio de mi formación fui en mi criterio, más visual e ingenua con mi obra. Eran unos dibujos, por cierto, y en ese momento lo único que expresaron los jurados acerca de mi trabajo es que les parecía que eran simplemente unas prostitutas posando y que se les insinuaban, más allá de cualquier consideración profesional ¡DIOS! estaban sulfurados todos. Evidentemente mi obra no trataba en lo absoluto de eso, porque el cuerpo de una mujer, aunque quiera o no hacerte una invitación sigue siendo de ella y no propiedad del otro, aunque ella sonría, esté tranquila o alegre, no significa

que para cualquier hombre -e incluso mujeres de formación machista-, hay de hecho una provocación”.

Esa interpretación que puedo considerar superficial sobre mi trabajo sigue rondando mi cabeza hasta hoy y se convirtió en el origen de la experiencia que intento narrar en las ilustraciones y dibujos en esta propuesta de Trabajo de Grado, pues lo que revelan esas acciones íntimas es la expresión de situaciones mucho más complejas que vivencian las mujeres en su diario vivir.

Son muy contados los escritos sobre estos temas que salen a la luz con apoyo académico o institucional y que se evidencian a través de investigaciones cortas que sólo pocas historiadoras o críticas de arte han analizado y escrito al respecto. Una de ellas es Marta Traba; quien, finalizando la década del 50 del siglo pasado, comentó lo prejuicioso que resultaba tocar el tema de “*lo femenino*” en la pintura de algunas mujeres artistas colombianas, pues existe un “prejuicio en el cual se confunde el concepto de lo femenino con cierta fragilidad, superficial y carente de fuerza, capaz de manipular con gracia lo que el talento masculino transforma con vigor original” (tomado del artículo “Mujeres Artistas Del Caribe” por Alexa Cuesta. Dialnet, 2013)

La problemática – continua la autora del artículo-, no se trata del odio hacia el hombre, ni nada por el estilo, más bien coloca sobre la mesa la influencia de como el pensamiento de una sociedad como la nuestra inmersa en la cultura del Caribe es sesgada en muchos casos y ese sesgo sigue siendo persistente a la hora de establecer diferentes miradas o puntos de vista sobre el tema. Esto es una problemática para mí porque la mujer en este tipo de sociedades todavía muy cerradas es atacada de diversas maneras hasta por las mismas mujeres que perpetúan el pensamiento machista que les inculcaron en sus hogares y que adoptaron por iniciativa propia.

“_Retomemos la escena anterior que les venía planteando: resulta que yo me quedé en mi cuarto así tal cual, y decidí tomarme fotos en ese momento de relajación, con el pijama cero presentable pero cómoda. Fotos para mí misma, - porque sí, nosotras las mujeres nos tomamos fotos para nosotras y ¡ya! - a veces simplemente con que nosotras mismas queramos y adoremos como nos vemos y sentimos es más que suficiente, no importa lo demás. Capturando aquella escena, entra tu abuela y exclama: “¡Niña! ¿qué estás haciendo? ¡Ves a cambiarte que te ven así! y ¿qué van a pensar de ti?” Es claro que no he sido la única a la que le sucede eso, lastimosamente a veces TOCA obedecer y salir de aquella zona de confort ya que o te cambias o tienes que soportar que te vean, que te miren esos ojos conocidos o

desconocidos con maldad, con perversión y que crean que porque tienes una pijama puesta o alguna otra prenda ligera, te estás insinuando o peor aún, que te vea una mujer y vaya a pensar que le estás coqueteando a ese hombre ¡SU HOMBRE! que tú ni siquiera sabes o ni siquiera te importa si es su marido_”.

Con respecto al o anterior Cuesta prosigue anotando en sus reflexiones que “como mujeres y artistas del Caribe, sentimos que llevamos una “*cruz por dentro*”, que somos víctimas de roles establecidos como lo son los falsos conceptos de musas, consortes o amantes de los “*genios*” o “*glorias*” del arte regional. Comúnmente se tilda a las artistas que trabajan sobre sus cuerpos desnudos o el de otras mujeres, de *ninfómanas*, “*faltas de macho*” olesbianas (tomado del artículo “Mujeres Artistas Del Caribe” por Alexa Cuesta. Dialnet, 2013, página 39).

“_Mi interés por la mujer y lo femenino principalmente ha sido a partir de mí, sin embargo sé que hay otras experiencias similares o peores a las mías; digo esto porque crear arte femenino, mujeres desnudas, semi desnudas, en un cuarto, una sala, un baño, tomándome como punto inicial de referencia no me hace ser una mujer “falta de macho” o en un caso extremo para mí: “ser lesbiana” porque soy heterosexual y no porque dibuje mujeres o pinte mujeres en ese estado quiere decir eso sobre mí, porque claro -aquí donde me ven- no es la primera vez que me preguntan si me gustan las mujeres simplemente porque mi

tema favorito es dibujarlas en escenas íntimas o que se me acerquen hombres para hacerme propuestas indecentes porque creen o suponen que yo estaría “disponible” porque me guste presentar ese tipo de obras_”.

Recalco que son “*MIS MUJERES*” porque yo las creo, yo las traigo al mundo real, muestro todo aquello que quiero que tengan ellas y sin embargo cada una nos mostrará sus propias personalidades gustos y pensares en cada escena que se recrea. Son libres a la hora mostrar que es lo que sucede dentro de cuatro paredes. Yo sólo las visibilizo a través de dibujos o ilustraciones porque ellas existen por cuenta propia en la experiencia de cada espectador.

2. PROBLEMATIZACIÓN DE LA PROPUESTA.

El tema de la cotidianidad de las mujeres y sus acciones dentro de ella ha sido una expresión recurrente a lo largo de la historia del arte, lo que también ha sido motivo de estudio y de realización de grandes obras en artistas de diferentes épocas, estilos y características muy distintas. Es así como consideré dentro de mi proceso de investigación establecer un recorrido que me permitiera reconocer las miradas de diversos artistas sobre el tema de la cotidianidad íntima de las mujeres reflejadas en sus acciones diarias. Puedo entonces resaltar en primera instancia a un artista que logró capturar en sus pinturas esa sensibilidad de la naturaleza femenina en sus cuadros y que me atrapó. Me refiero específicamente a Johannes Vermeer (Delft, Países Bajos 1632-1675), uno de los pintores neerlandeses más reconocidos del arte barroco. De este artista me interesó su expresión visual sobre los temas que aborda y la conexión que tuvo con su obra fue inmediata, pues la estética de lo cotidiano dentro de un espacio íntimo que trata profusamente Vermeer en varias de sus pinturas (ej. "*Muchacha leyendo una carta en la ventana abierta*", 1657-59, "*Mujer con la balanza*" 1662-1665") me absorbe, porque en mi concepto todos los elementos que conforman su obra se entrelazan visualmente; especialmente la atmósfera y las emociones rodean el mundo femenino en su expresión más interna.

Prosigo a hablar sobre la conexión que tuve con el artista Johannes Vermeer, ya que al ver la mayoría de sus pinturas me transportó al tema sobre las mujeres dentro de su espacio cotidiano. Es interesante poder resaltar la sensibilidad con la que el atrapa la imagen y sobre todo como trabaja la atmosfera en la pintura ya que a simple vista puede sentirse esa delicadeza y belleza natural que nos representa a las mujeres, aunque nos separen muchos años de diferenciadesde la creación de estas obras. Lo que hay en común es que él las pinta a través de una mirada de su diario vivir donde puede mostrar la intimidad del hogar y el quehacer que desarrollaban frente a los espectadores que todavía hoy se sorprenden por su maestría en la historia que nos narra en sus obras. Me atrapa la acción de lo que sucede en sus escenas que se convierten en una serie de pinturas sobre las múltiples actividades del común del entorno de las mujeres de aquella época. Me agrada porque plasma una mirada que está sujeta a su momento histórico en la recreación de los espacios, los objetos, la ropa etc. Y cuando muestra todo eso, surge una conexión que me identifica con este artista.

Lo anterior es muy importante para el trabajo de investigación y experimentación en mi propuesta, porque nos comunica que algo está sucediendo; algo está pensando y manifestando esa mujer que Vermeer nos muestra y que es también uno de mis propósitos al desarrollar mis dibujos e

ilustraciones, en los cuales busco una conexión especial con el espectador independientemente de su género u orientación y aunque parto de mi perspectiva particular de mujer, estoy atenta para evitar al máximo los sesgos sexistas que puedan entorpecer el proceso creativo de la actual propuesta que traigo a consideración como trabajo de grado.

Otro elemento que se constituye en un aspecto relevante en la obra de Vermeer y en mi actual propuesta es la ropa, la cual adquiere muchos matices simbólicos. En ocasiones la vestimenta nos cuenta algo del momento histórico en que sucede la acción o en otras nos presenta características muy particulares de la vida de las mujeres como por ejemplo sus emociones al llevarla: sentirse cómoda, sexy o totalmente relajada; siempre de acuerdo con mi idea particular de una cotidianidad sumergida en un mundo femenino secreto.

Mi propuesta de Trabajo de Grado en cierta medida es auto biográfica porque en ésta mi intención fundamental es que otras mujeres también puedan sentirse identificadas conmigo en el retrato de su espacio más personal. Para ello me propuse en principio tomar escenarios muy del hogar y de sitios cerrados, ya que son lugares donde los seres humanos en general pero especialmente las mujeres logran sentirse libres y como quieren, sin sentirse intimidadas o juzgadas.

Aunque parezca una acción banal, para muchas mujeres la sensación de ser completamente ellas mismas se relaciona directamente con esos espacios íntimos donde es realmente placentero llegar a casa, quitarse la ropa interior y andar por todas partes de su propia habitación sin ella, realizar acciones impensadas como caminar sin brassier, tomarse fotografías para sí mismas, leer un libro desnuda, fumar sin que nadie te mire mal, tomar un café, etc, o escoger la vestimenta que se desea usar sin que haya la preocupación de lo que los demás puedan opinar sobre si eres “*mostrona*” o insinuante, ya que ese es un sitio y un momento totalmente propio.

Aunque las mujeres hemos conquistado muchos espacios de reconocimiento como miembros valiosos en la sociedad, aún hay muchas batallas que deben ser ganadas pues aunque haya avances muy significativos en esa lucha por el reconocimiento femenino, aún quedan viejas ataduras que aunque no se digan explícitamente hoy siguen existiendo, sobre todo en la esfera familiar donde no dejamos de ser las mujeres de la casa, con obligaciones y roles domésticos predeterminados que todavía nos encasillan en ser “*fulanas de tal*”: mujeres de... madres, hermanas, hijas... etc., obligadas a un comportamiento social específico.

La propuesta que desarrollé como Trabajo de Grado procura mostrar un recorrido descriptivo por el proceso creativo, recalando la importancia de las

acciones que realizan las mujeres en los espacios más secretos de su cotidianidad y que se constituyen en acciones de autoafirmación positiva. También es mi deseo narrar en ella a través de las ilustraciones y dibujos que constituyen la obra, algunos de esos momentos que son posibles gracias a los desafíos, los retos y los problemas que hemos enfrentado las mujeres a lo largo de la historia y en el diario vivir, para conquistar esos espacios.

Por tratarse de una obra artística es necesario que esa narrativa se exprese a través de estrategias creativas en lo formal y en lo estético, derivadas del proceso de investigación y experimentación que adelanté dentro de la búsqueda de un lenguaje propio que me permitió concretar esta propuesta y fortalecerla lo suficiente para desarrollarla como Trabajo de Grado y proyecto final de mi recorrido como estudiante de Artes Plásticas, hasta lograr completar mi formación profesional.

3. ANTECEDENTES

La presentación de los antecedentes que dan origen a mi propuesta abarca un recorrido analítico sobre mi propio camino como artista en formación y estudiante de artes plásticas. En este recorrido hago hincapién en el proceso de investigación que he venido realizando y presento también una reseña de los trabajos por semestre que considero que son antecedentes de esta obra.

Mi interés por la expresión visual comienza desde muy pequeña observando comerciales, revistas, calendarios y películas en donde se mostraban distintas mujeres que estaban de moda en esa época (inicios y mediados de la primera década de los años 2000), sin embargo, mi curiosidad no parte solamente de ahí, sino que comienza a manifestarse en mi intención de empezar a dibujarlas y contar historias de ellas en su vida cotidiana, todas con personajes femeninos ya sea sobre la mamá, la amiga, la

hermana, etc., y lo que pensaban, qué hacían o qué sentían. Con el paso del tiempo y mientras crecía, mi entorno se convirtió en un espacio de creación artística y dentro de mi mente, empecé a involucrar a mis compañeras de escuela y convertirlas en personajes dibujados con el apodo de “mis muñecas”; en esos dibujos que yo realizaba todas ellas muestran su personalidad, estilo y esencia (ver anexos 1 y 2). Hoy desde mi perspectiva como adulta analizo con más claridad que lo que yo buscaba de cierta forma era que ellas se vieran reflejadas en los dibujos, pero manteniendo esa ingenuidad que las caracterizaba y que hasta hoy me sigue interesando.

A partir de las exploraciones que desarrollaba con aquellas ilustraciones comencé a recrear lugares que me llamaran la atención. Tomando en cuenta que la mayor parte de mi tiempo yo estaba entre la casa, el parque o la escuela, en esos espacios dibujaba aquello que me rodeaba como si fuesen escenarios que retrataban mi cotidianidad en aquella época: un salón de clases, un baño, una sala, un cuarto, un parque o cualquier otro lugar que fuera significativo para mí. En esos escenarios trasladaba una parte de mí al papel, creaba los personajes y todo se volvía una historia en la cual mis compañeras se involucraban porque les gustaba ser parte de lo que relataba y dibujaba.

Desde muy pequeña tuve una conexión con el arte en sí y lo utilicé también como el medio ideal de desahogar mi manera de ver las cosas. Era la oportunidad

de mostrar mi sensibilidad con el tema y plasmarlo en papel, lienzo o cualquier lugar que tuviese un espacio en blanco. Mi interés era tan fuerte en esos primeros años que mis padres decidieron apoyar mi inclinación artística ayudando a mi ingreso en los cursos libres de dibujo y pintura que ofrece la Facultad de Bellas Artes para personas de todas las edades. Allí se fortaleció mi visión artística de la mano especialmente de una profesora que me ayudó mucho a fijar en mi trabajo desde edad temprana, conceptos artísticos, pasar por filtros de conocimientos y ampliar mi imaginación, hasta que en mi primera exposición esa misma profesora eligió una pintura sobre cartulina donde conté una pequeña historia sobre tres mujeres: hija, hermana y madre reencontrándose; lo que hoy entiendo que no fue casualidad.

En principio comencé a dibujar mujeres de mi cotidiano de todo tipo de edad, sin embargo, después comencé a crear mis propias chicas. Ya en mi desarrollo como estudiante de artes plásticas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, comencé a realizar varias exploraciones sobre el cuerpo femenino en diferentes campos y estéticas a partir del V semestre y el punto de partida fue la fotografía. Con la cámara comencé a captar ciertas partes del cuerpo proyectando luz con imágenes coloridas de distintas poses para ver el movimiento y la expresión corporal en la búsqueda de mostrar una mirada

distinta sobre la sensualidad. La idea era congelar cada posición y que cada una de ellas fuera dramática, pero a la vez estéticamente delicada.

A través de la fotografía inicié lo que yo llamo un juego con la mirada, tomando fragmentos del cuerpo femenino y haciendo uso de distorsiones de cada parte del cuerpo que me llamase la atención. Poco a poco la experimentación empezó a tomar forma y desde ahí comencé a implementar diversas ideas sobre la transformación visual de los cuerpos que captaba con el lente hasta convertirlos en formas mucho más sensuales. El objeto era evidenciar como algo tan normal y cotidiano como nuestro cuerpo puede cambiar si nos permitimos una mirada diferente desde el arte.

Con respecto a la transformación del cuerpo a través de la imagen puedo agregar que las posiciones para mí son fundamentales, ya que cada una de ellas nos expresa algo distinto siempre y en ellas se mezcla lo natural con lo artístico: torsos, brazos arriba, cerrados, cuerpo curvo, espalda recta, etc. Continuo desde entonces en esa búsqueda en mi experimentación con poses completamente naturales ya no tan artísticas, dándole paso a un nuevo cambio y crecimiento a mi proyecto. Producto de esa experimentación realicé una serie de

fotografías titulada “*Sensaciones*” con la cual conseguí participar en La Semanade la Fotografía de la Ciudad de Barranquilla en ese año.

Esa serie de fotografías también intentaba despertar sensaciones de sensualidad tomando ciertos fragmentos del cuerpo y utilizando un elemento fundamental que es el agua, buscando mirar más allá de lo que se percibe.

Experimentación en fotografía. Serie “*Sensaciones*”

El resultado con esta serie y con toda la experimentación que he realizado con la fotografía ha sido grato y satisfactorio. Considero también que la experiencia que tuve trabajando como asistente de fotografía me sirvió de aprendizaje sobre las técnicas que pudieran enriquecer mis propios trabajos.

Realizando esa actividad le pedí a un compañero que fuese mi modelo aun cuando él nunca se había colocado del otro lado del lente pues en su trabajo siempre estaba rodeado de modelos, pero nunca había contemplado la posibilidad de colocarse en esa posición. Para ese ejercicio en conjunto tomamos revistas y lo colocamos como un elemento que nos ayudara a crear un concepto de crítica. Superpuse por ejemplo un ejemplar de una revista sobre su rostro haciendo referencia a que solo quienes aparecen en esas publicaciones son aceptados como

referentes de belleza para la mayoría de las personas que arbitrariamente eligen que es bello y que no lo es.

Como él dentro de ese mundo tan estético muchos son prisioneros de ese ideal de belleza prefabricado que parte de un gran prejuicio social. La intención de esa serie era reflejar todo lo que se calla y se acepta en pro de una imagen superficial.

Mi paso por la EDA -ESCUELA DISTRITAL DE ARTES- también me acercó a un lugar completamente abierto hacia nuevas ideas y posibilidades de exploración en un campo diferente, en donde se plantea una estética de belleza y sensualidad femenina más clásica y donde predomina mucho la expresión realista e hiperrealista a la hora de la resolución plástica de la propuesta artística. Ese es uno de los aspectos en los que espero profundizar en la presente propuesta, ya que me llama mucho la atención, pues gracias a eso puedo continuar perfeccionando mi mirada y educar mucho más mis ojos.

La fotografía da una y mil posibilidades de capturar momentos, lugares y cosas que de pronto la mirada de un espectador desprevenido no advierte y no llega hasta allá. En mi caso sucede lo contrario, el ejercicio con la fotografía ha afianzado mi mirada desde lo artístico, pues las fotos que no son tan convencionales son lo que trato de conseguir. Sin embargo, no me quedé ahí,

seguí caminando para recolectar más ideas y fortalecer mi trabajo, combinando la fotografía con otras expresiones plásticas como el dibujo.

A lo largo de este recorrido como artista en formación siempre ha estado presente aquella necesidad de contar historias, resaltar dentro de los hechos lo que sucede y quizás no se ve, creando toda una atmósfera para ese personaje que ya pasaba a formar parte en mi pensamiento de un universo femenino íntimo, basado en que todo radica en que las acciones cotidianas vistas desde el arte adquieren una perspectiva diferente.

3.1 Referentes visuales

A lo largo de mis experimentaciones ha sido un reto buscar un estilo propio que definiera mi gusto por lo que hago pues constantemente encontraba diferentes formas y estilos para plasmar mis dibujos. En ese mismo proceso de experimentación comencé a probar distintas formas estéticas para crear mis personajes y empecé a tomar referencias de los estilos de ilustración que pudieran interesarme, entre ellos el dibujo manga, los dibujos animados de *Disney* y los *pin up*, siempre con el fin de identificar qué clase de imagen podía servir a mis personajes producto de mi imaginario personal.

En cuanto a los dibujos manga, el manga femenino, en especial el género romántico ha logrado gran importancia pues su objetivo ha sido el de encontrar una manifestación del gusto de muchas mujeres que se identifican con la manera en que muestra sus personajes en revistas especializadas de este género.

“El manga *josei*, llamado también *redikomi*, apareció en los años 1980, durante el periodo *boom* del manga, cuando las chicas que leían manga *shōjo* querían contenido más maduro. La primera revista en publicar este tipo de contenido fue Be-Love en 1980. A finales de los años 1980 aparecieron más revistas de este tipo y en la entrada de los años 1990 la cantidad aumentó hasta 50 revistas diferentes. Las historias suelen tratar las experiencias diarias de las mujeres que viven en Japón. Aunque algunas cubren temas de mujeres de instituto, la mayoría cubren las vidas de mujeres adultas”. Kinko (2003). Estetipo de historias y personajes femeninos se relacionan con mi temática al momento de narrar hechos y acciones cotidianas de las mujeres desde lo personal y desde su rol social.

En el caso de los dibujos manga y la estética de los personajes femeninos de *Disney* encuentro que en el transcurso de mi proceso creativo, si bien he asimilado su estética como punto de partida para mis propios dibujos e ilustraciones, siento que a medida que avanza mi proceso de investigación y de

experimentación en taller he podido hallar cada vez más la oportunidad de transformar estos modelos predeterminados por su éxito comercial y enfocarme en mis propias formas de expresión, aunque el origen de mis trabajos está unido a esta manifestación estética. Por su parte, el referente visual de las *pin up* ha sido muy marcante en el desarrollo de mi trabajo artístico y en especial para esta propuesta. Este tipo de ilustraciones de mujeres imaginarias las muestra con una personalidad muy definida y reconocible que logró transmitir diferentes sensaciones y emociones desde la época de su creación en las primeras décadas del siglo pasado.

En los años 20, el movimiento *pin up* se comienza a incorporar a pósteres en algunas publicaciones, debido a esto se les llamó pin up (Pin de ‘pinchar’ y Up de ‘arriba’) es decir, que eran «imágenes colgadas» aunque no tuvo esta denominación hasta los comienzos de los años 40.

“Esta época es considerada como la del mayor auge de las chicas *pin up*, debido a que estas chicas fueron la mayor industria y esta época llegó a ser la edad dorada del arte; quien pintaba figuras ilustradas para pósteres, calendarios y tarjetas era considerado todo un maestro, y debido a que desde los años treinta ellas ya estaban en los calendarios, los soldados estadounidenses siempre llevaban consigo uno de estos, porque en la Segunda Guerra Mundial estas hermosas mujeres no eran consideradas como prostitutas sino más bien como amuletos patrióticos de la suerte en la guerra, además de ser un motivo más para regresar a casa para los soldados, y esto se vio reflejado cuando los soldados veteranos volvieron de la Segunda Guerra Mundial, ellos solo querían

establecerse en un lugar seguro para construir una casa y formar una familia.”

Fajardo (2013).

Tomando la referencia de Fajardo con respecto a la significación de la imagen de las *pin up* y su estética, me reafirmo en mi posición de que la imagen de una mujer bella no tiene por qué estar asociada siempre a una conducta de libertinaje sexual como suele pasar todavía, por ello me interesaron mucho las formas de presentación de las ilustraciones de este tipo de personajes femeninos ya que no solamente estaban en función de posar y sonreír, sino de mostrar una actitud positiva y entusiasta más allá de su belleza.

3.2 Referentes artísticos.

En el proceso creativo al momento de crear “mis muñecas” o “mis mujeres” -como yo las denomino- y dibujarlas, siempre ha sido esencial colocarles ciertas vestimentas que intencionalmente comunicaran rasgos de su personalidad al momento de realizar sus actividades cotidianas en su espacio más íntimo: si estaban alegres, tristes o enojadas, si aparecían como mujeres extrovertidas, introvertidas o cualquier otro estado de ánimo que el espectador pudiera identificar, etc., pues yo también persigo que ellas reflejen un estado emocional que complemente la atmósfera que busco transmitir. En ese punto me encontré con varios referentes artísticos muy importantes. En primera instancia ya mencioné la conexión tan fuerte que sentí con las obras de Vermeer, por la

manera como logra captar la esencia de las acciones femeninas, pero además de él encontré apoyándome en la historia del arte, otros referentes artísticos que fortalecen mi proceso de búsqueda de una estética propia en la presentación de mis ilustraciones o dibujos. De acuerdo con las orientaciones que recibí para la organización del proceso investigativo en el tema de los referentes, una de las premisas fue establecer conexiones en el arte que ayudaran a soportar de mejor manera la propuesta desde lo plástico y lo estético. Consideré entonces que lo más adecuado -si ya había encontrado a Vermeer-, era establecer un recorrido cronológico partiendo de su época hasta la contemporaneidad por la obra de diferentes artistas que estuvieran -desde mi criterio-, relacionados con el tema de la intimidad de las mujeres en sus espacios cotidianos y en distintos casos, que la ropa dispuesta para estas mujeres en la obra de sus creadores, nos contara un poco más de su momento histórico.

Ella revela una posición muy libertaria sobre la mujer aún en un círculo social tan cerrado como la alta sociedad cartagenera de los años 50 del siglo pasado. La revisión de algunas de las obras más importantes y reconocidas de los artistas antes mencionadas me permitió ampliar mi interpretación sobre los escenarios más secretos en los cuales las mujeres se desenvuelven y que fueron retratados por estos grandes maestros de la plástica.

Otros ejemplos cercanos a mi propuesta están en la obra de los artistas Gil Elvgren, Harry Ekman, Duane Bryers, Al Moore, Joyce Ballantyne y especialmente artistas mujeres que son referentes contemporáneos como Maggie Cole.

Gil Elvgren (Saint Paul, Minnesota; 1914-1980) fue uno de los más importantes artistas de *pin up* y glamur del siglo XX.

Era un clásico ilustrador estadounidense y estuvo fuertemente influenciado por los primeros ilustradores de «chicas bonitas». En 1937 Elvgren comenzó a pintar calendarios *pin up* para Louis F. Dow, una de las editoriales más importantes de Estados Unidos, mientras tanto creó cerca de 60 obras.

Harry Ekman (Estados Unidos 1923-1999). Este artista de Chicago compañero de Gil Elvgren y con un estilo que a veces se confunde con el de su colega, se especializó en calendarios y también trabajó en publicidad, pintando la mayoría de su obra al óleo.

Acostumbrados a una imagen homogénea y poco realista de las chicas de *pin-up*, Hilda no se limita a posar, ella además derrocha humor y actividad. En algunas entrevistas el artista siempre indicaba que raramente utilizó modelos en sus creaciones y que en su mayoría usaba sólo su imaginación. La imagen de este personaje de Bryers ha cautivado el corazón de los conocedores y amantes del arte *pin up*, pero también de varios activista del “*body acceptance*

movement”. La encantadora chica plus fue “re-descubierta” y convertida en celebridad luego de la muerte de su creador en el año 2012.

Al Moore es sin duda también, uno de los más célebres ilustradores de *pin up* de todos los tiempos. Estuvo activo en el arte desde finales de 1930 hasta principios de los años sesenta.

4. RECORRIDO DEL PROCESO CREATIVO

Con de la idea de las mujeres y los lugares donde se desenvuelven con mayor libertad en su día a día, inicié un proceso de investigación artístico y creativo donde maneje distintas técnicas que me ayudaron a mostrar visualmente y poco a poco, diferentes miradas sobre mis creaciones. Entre ellas puedo destacar la fotografía y el dibujo. En ese sentido, la fotografía fue una pieza clave en mis trabajos de investigación/creación ya que me permitía tener un acercamiento bastante cercano con la persona que era fotografiada, en este caso mujeres, lo que me permitió fijarme atención más allá de lo que se muestra en una fotografía cuyo tema es la belleza que usualmente percibimos sin mayor profundización sobre su significado. Al haber tomado conciencia de lo anterior, fui recolectando información y organizando mis pensamientos e ideas hasta concluir de acuerdo con mi experiencia, que todo lo que sucede dentro de un espacio cerrado

e íntimo puede generar emociones y pensamientos en la modelo que presta su presencia física para que el artista plasme en una imagen su expresión creativa. A raíz de esta reflexión frecuentemente en la sesión de fotografía con modelos, yo les hacía preguntas tales como: *¿te sientes cómoda? ¿Qué ropa te gustaría usar? ¿Cómo te sientes cómoda posando? ¿Esto es lo que haces diariamente tú cuando estás en tu zona de confort?* Y con sus respuestas comencé a ambientar los lugares donde trabajaba con ellas con una estética que reflejara mi gusto personal, pero con objetos que tuviéramos en común y que también a ellas les gustara colocar, hasta crear un escenario compartido que provocara una atmósfera particular.

Para mí siempre ha sido importante el escenario en donde se va a mostrar una imagen porque considero que todos los objetos, colores, accesorios, vestuario y demás elementos que lo conforman, juegan un papel fundamental para lograr las imágenes que deseo. Allí las mujeres que creo y que ubico en sus espacios más íntimos también tienen la posibilidad de transmitirle al espectador emociones que lo conecten con él desde lo que observa en mi trabajo.

El tema relacionado con contar historias sobre mujeres, sus vidas, sus experiencias, vivencias y pensamientos, va de la mano con mis propias experiencias personales, porque además de recrear aquellos escenarios donde esas mujeres se mueven y realizan determinadas acciones, yo me reconozco y me

encuentro dentro de ellos. Desde lo personal busco lograr en mis trabajos que se sienta reflejado ese quehacer cotidiano que muchas mujeres vivimos individualmente pero que compartimos como roles impuestos colectivamente por la sociedad. Yo intento siempre que los escenarios que rodean las mujeres que habitan mi propuesta también comuniquen visualmente sobre aquello de lo cual trata la obra con respecto a esas acciones cotidianas que los personajes femeninos que creo realizan: un lugar, un clima, una emoción, etc. Otro elemento que también me gusta incorporar visualmente en mis trabajos es la sombra y la silueta. Estos dos elementos también me interesan y mi intención es que aparezcan en mis composiciones, para ello tomo muchas imágenes de la red que luego utilizo como ejercicio preparatorio de mi obra final.

En el proceso creativo lo más inquietante de toda esta exploración ha sido precisamente la relación con las modelos, sobre todo cuando les explico el motivo de las sesiones fotográficas y las temáticas. En ese punto generalmente al comienzo, las modelos expresan bastante recelo y desconfianza porque la mayoría de ellas considera que a pesar de que las actividades que hacen en su intimidad diariamente les parecen de lo más normal, a la hora de recrear y fotografiar esa acción les cuesta porque desnudan una parte de ellas al público. Cuando logramos entre todas superar esta primera impresión entonces se emocionan y comienzan a agregarle su toque personal para sentirse

identificadas con lo que sucede dentro de ese escenario donde se sienten que son las estrellas de su propia vida.

4.1 Técnicas y experimentación.

La expresión plástica de la obra que planteo en este proyecto tiene su origen en la fotografía que es una de las técnicas que más me interesan, pero en este caso, la fotografía sería un paso para trasladar la imagen al dibujo en carboncillo. Principalmente me importan ambas técnicas, pero en esta propuesta puntualmente deseo trabajar en el dibujo. En mi formación como artista el dibujo ha sido fundamental, desde mis primeras huellas en el arte que giraron en torno a esta técnica, hasta configurar ahora como adulta el imaginario en torno a las mujeres que creo y que plasmo en el papel a través de ella, la cual considero que me da la libertad de crear y transformar la imagen para plasmar mi idea creativa. En resumen, me interesa y me motiva el enfoque plástico y estético que la fotografía y el dibujo me ofrecen como resultado final de mi obra ante el espectador, después de una larga conversación con las modelos que además son las protagonistas de esta. Con respecto a ellas -cuyas etapas de la vida he ido ampliando no solo en la juventud sino en la madurez- después de alcanzar ese

punto de encuentro, ellas son mi cotidiano porque son mujeres que frecuento y con las que tengo una relación amplia y fuerte.

Mi referencia siempre será mi propia experiencia de lo vivido, aportando con la mayor disposición mi capacidad creativa para organizar visualmente las imágenes que puedo intervenir y puedo decir también que dentro de un espacio femenino se puede tener libertad y confianza de ser nosotras mismas sin miedo a ser juzgadas o mal vistas, sobre todo al pasar esa experiencia de representar una imagen de lo privado a lo público.

5. ¿CÓMO SE TRABAJÓ EL PROYECTO?

5.1 Propósitos del proceso de creación.

Mi intención principal ha sido que el proceso de exploración y de experimentación adelantado me permita concretar con éxito mi propuesta de Trabajo de Grado y que el propio proceso de investigación emprendido en la técnica de dibujocombinado con otros elementos me posibilite lograr la atención del espectador captando su interés hacia esas actividades cotidianas y comunes de las mujeres en su entorno íntimo hasta enfocar su atención en la importancia de dichas acciones que normalmente suceden inadvertidamente.

En cuanto a los aspectos relacionados con los procedimientos técnicos para la construcción de la obra considero que he desarrollado a lo largo del trabajo de

taller para el resultado final de este Trabajo de Grado, una relación argumentada entre las líneas de investigación y las formas expresivas, técnicas o procedimientos utilizadas en él, encontrando en la experimentación del dibujo, combinado con el video, la mejor forma de expresar mis ideas plásticas en este proyecto artístico.

Para el desglose analítico de las maneras cómo llegué a la construcción definitiva de la obra, elaboré una serie de pruebas de resultados del trabajo y actualmente estoy utilizando este material para completar el resultado de las imágenes en video que hacen parte de la obra.

6. ¿DÓNDE SE EMPLAZARÁ O EXHIBIRÁ EL PROYECTO?

La exposición final de la obra se realizará en el espacio de la Galería La Escuela perteneciente a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico.