

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.73>

Dibujo contemporáneo y perspectiva de género. Dos casos paradigmáticos

Contemporary drawing and gender perspective. Two paradigmatic cases

Mar Cabezas Jiménez
Universidad de Málaga
marcabezas@uma.es

Recibido 15/09/2020 Revisado 27/07/2021
Aceptado 27/07/2021 Publicado 20/08/2021

Resumen:

El arte está implicado dentro de la comunidad de intereses en la que convive. Está relacionado con otras disciplinas, otras metodologías de conocimiento y de conversación con lo real, en las que el arte marca una línea diferenciadora al aportar la perspectiva de las y los artistas sobre el asunto, aunque no sea un asunto específico del arte. Este artículo muestra cómo se aúnan la investigación para la docencia y la investigación como práctica artística en una línea de conocimiento transversal: la del enfoque de la perspectiva de género aplicada al dibujo contemporáneo por haber detectado y contrastado que existen particularidades en esta disciplina al respecto.

Sugerencias para citar este artículo,

Cabezas Jiménez, Mar (2021). Dibujo contemporáneo y perspectiva de género. Dos casos paradigmáticos. Afluir (Monográfico extraordinario III), págs. 177-187, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.73>

CABEZAS JIMÉNEZ, MAR (2021) Dibujo contemporáneo y perspectiva de género. Dos casos paradigmáticos. Afluir (Monográfico extraordinario III), agosto 2021, pp. 177-187, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.73>

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.73>**Abstract:**

Art is involved within the community of interests in which it lives. It is related to other disciplines, other methodologies of knowledge and conversation with reality, in which art marks a differentiating line by providing the artists' perspective on the subject, even if it is not a specific subject of art. This article shows how research for teaching and research as artistic practice come together in a transversal line of knowledge: that of the approach of the gender perspective applied to contemporary drawing, because it has detected and contrasted that there are particularities in this discipline in this regard.

Palabras Clave: Arte, dibujo, feminismo, diferencia, actualidad

Key words: Art, drawing, feminism, difference, present

Sugerencias para citar este artículo,

Cabezas Jiménez, Mar (2021). Dibujo contemporáneo y perspectiva de género. Dos casos paradigmáticos. Afluir (Monográfico extraordinario III), págs. 177-187, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.73>

CABEZAS JIMÉNEZ, MAR (2021) Dibujo contemporáneo y perspectiva de género. Dos casos paradigmáticos. Afluir (Monográfico extraordinario III), agosto 2021, pp. 177-187, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.73>

Introducción

Como disciplina interpretativa y reflexiva que propone una lectura del mundo y del ser humano, el arte también examina su propio acto de interpretación y la forma en que se lleva a cabo la construcción del sentido. Los estudios de género han pasado a ocupar un primer plano en los últimos años como consecuencia de los cambios sociales vividos y por la regularización jurídica y legislativa, incluso en el ámbito universitario. Por esto, desde la práctica artística, desde la revisión histórica, desde la observación del paisaje del dibujo contemporáneo como método científico aplicado, la visita a ferias especializadas y galerías para el registro de datos, entre otras fórmulas metodológicas, este breve texto se propone como un espacio para el desarrollo del pensamiento crítico, un espacio que involucre aspectos cognitivos y socio-afectivos, que permita seguir el hilo de los diálogos, pensar y entender las intervenciones, confeccionar mensajes para impulsar el diálogo hacia delante, dejar volar la expresión de los demás, y salir de lo evidente para explorar diferentes alternativas, entre otras muchas posibilidades. Una modesta aportación accesible para toda la comunidad interesada, a partir de la cual, quizás, generemos distintas reflexiones y posteriores interpretaciones que convivirán y que construirán esa conciencia crítica.

La ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, era necesaria dada la importante transformación del papel de las mujeres en la sociedad. Una transformación que nos ha llevado a adquirir un protagonismo impensable desde hace no tantos años. Desde luego, se trata de un cambio inacabado y que no debemos dejar a merced del tiempo, y subrayo: porque no es una cuestión de tiempo que se alcance la igualdad real entre los géneros en todas las esferas de la vida social, cultural, política, económica, científica, laboral o profesional. Entendiendo que el talento, las aptitudes o la preparación van unidos a la condición de la persona y que no tienen una presunción de género, parece inexcusable que la presencia de las mujeres en producción artística e intelectual, al igual que en otras actividades, sea menor. Por eso, se han desarrollado acciones y mecanismos que visibilizan la labor de la mujer en este territorio. Escribir este texto supone unirse y compartir ese esfuerzo porque somos muchas y muchos quienes continuamos reivindicando acabar con este mal endémico que también afecta a la producción artística y su mercado, aunque algunos se resistan a creer que un mundo tan elevado intelectualmente, supuestamente, como el de la cultura y el arte no quede al margen de tal cuestión.

Análisis de dos proyectos artísticos

Centrando la atención sobre el dibujo y su estudio desde una perspectiva de género, quisiera dedicar este artículo a la observación de dos proyectos artísticos: *Les Pensionnaires* de Annette Messager y el proyecto *Suspending the Ephemeral* de Siâm Bowen. En primer lugar, analizamos el proyecto artístico de Annette Messager. *Les Pensionnaires* -serie de objetos, fotografías, dibujos y escritos- se considera esencial en la trayectoria de la artista, así como la matriz para toda su posterior producción. De esta serie artística nos vamos a centrar en la última obra que la compone, se titula *l'ombre dessinée* (fig.1) y se trata del punto final de esta serie de trabajos. A través del análisis de dicha obra vamos a ahondar en la idea de la conexión entre el dibujo y el feminismo. En esta obra un pequeño gorrión muerto está clavado en la pared y proyecta su sombra, que se dibuja en la pared, junto a otra sombra ficticia dibujada en la misma. El cuerpo muerto del gorrión es la fuente de dos dibujos, uno "real", la sombra, y otro ficticio. *L'ombre dessinée* constituye literalmente un diálogo entre el trazado material del dibujo lineal en la pared y la inmaterialidad del cuerpo proyectado en el trazo de su sombra, entre su original y su copia. Este diálogo reproduce una conversación infinita de transformación material que se distancia de la idea de un origen absoluto; de objeto a imagen, de imagen a sombra, de sombra a dibujo, y a objeto de nuevo, *l'ombre dessinée* sugiere una conversación circular en torno al mito original del dibujo como el *sine qua non* del arte. La obra evoca el origen mítico del arte desarrollado en la famosa leyenda de Butades de Plinio el Viejo. Recordemos que Butades de Sición fue un mítico y reconocido alfarero de la Antigua Grecia. Su hija, Kora, al despedir a su amante que partía a la guerra, dibujó con carbón el contorno de su sombra proyectada por la luz de las velas en la pared. De este modo quiso conservar la imagen de su amado. Tras morir en la guerra, Butades decide rellenar con arcilla el contorno dibujado por su hija y terminar de modelar el retrato para luego cocerlo y permitir el abrazo postrero de su hija con la efigie de su amante. De este modo, en su anhelo, la hija de Butades fija el dibujo como el fundamento de la creación de imágenes en el arte. El dibujo se convierte, por lo tanto, en la esencia y el punto de origen a partir del cual se desarrolla el arte. El trazo creado por Messager, al igual que el de Kora, refleja que el amor sigue siendo lo más importante en la vida. Se puede apreciar esto en los pequeños vestidos que teje la artista para los pequeños pájaros disecados. Messager aborda en su obra conceptos humanos vitales como el nacimiento y la muerte, el amor y la nostalgia.

Es significativo que la historia de Plinio, en vez de centrarse en el dibujo de la sombra por la joven mujer, lo haga en la transformación de este contorno en un modelo en relieve por parte del padre, culminando, de este modo, en la primera escultura cerámica figurativa. Es más, durante siglos, las alusiones a la leyenda de Butades de Plinio el Viejo hacían más referencia a una comprensión de la historia como mito del origen de la pintura, no del dibujo. Esta distinción es más que semántica y tiene un alcance social e histórico importante; en ambos relatos de Plinio sobre los orígenes del modelado figurativo en tres dimensiones, así como en el posterior uso del mito para fundamentar el arte de la pintura, el primer acto de dibujar, emprendido por una mujer, es relegado al estatus secundario de apoyo. Ocupa un lugar inferior y discreto para quedar supeditado a formas más elevadas de arte, para las cuales sirve de base. En esta historia, tanto en su primera versión como en sus posteriores evocaciones, el dibujo y las mujeres están igualmente relegados al rol de “sirvientes” al servicio de formas artísticas elevadas en las historias míticas del arte occidental. En la historia de la hija de Butades, a la que alude la obra *L'ombre dessinée*, el trazo del deseo de una joven no está condicionado por la normativa masculina artística tradicional que eclipsa su espontánea y visceral acción de marcar, ni tampoco está al servicio de las convenciones del arte elevado. Ambos, la sombra y su huella trazada, así como el objeto amado y perdido aún presente, embalsamado y amortajado, ocupan el espacio de una conversación, más allá del diálogo binario, iniciada a través de la intermediación de una mujer.

Fig.1. Annette Messager, *L'ombre dessinée*, 1971-1972.

Aproximémonos ahora el análisis de la obra de la artista Siân Bowen; primero, porque su principal medio de creación es el dibujo y, segundo, porque en su obra muestra un especial interés por el papel y, especialmente, por los papeles con algún valor histórico. La obra cuyo estudio abordamos a continuación y su contexto de creación nos interesa, particularmente, porque se lleva a cabo dentro de una institución como es el Rijksmuseum de Amsterdam Este museo invitó a Siân Bowen para que trabajara sobre los fondos de un legado histórico muy particular en el que la mayoría de las piezas eran de papel. El objetivo era desarrollar una reflexión profunda, a través del arte, sobre la memoria a través de dicho legado.

En 1596, un equipo alemán de navegantes, liderado por Willem Barents y Jacob von Heemskerck, quedó varado en la isla Ártica de Nova Zembla, tierra nueva, una isla pequeña cerca de la costa de Rusia. Los exploradores buscaban una ruta comercial a China cuando se quedaron atrapados en el hielo y se vieron forzados a pasar el invierno en un pequeño refugio que construyeron en la isla. El invierno que Willem Barents pasó en Nova Zembla se convirtió en una de las historias perennes del pueblo alemán.

Esta historia se ha contado de muchas maneras, es una historia fantástica sobre los valientes exploradores que pasaron el invierno en una isla del ártico y cuyas palabras quedaron congeladas literalmente. El cuento de Nova Zembla continúa fascinando hasta el punto de que en 2011 Renoit Oerlemans volvió a contar la historia en una película titulada *Nova Zembla*. Es interesante llamar la atención sobre el hecho de que en su versión cinematográfica y la más contemporánea se introdujera un personaje femenino; su presencia en esta versión nos recuerda que casi todas las historias épicas tratan de hombres y son contadas por hombres. En 1871, el noruego Elling Carlsen encontró restos de *Behouden Huys*, el refugio de estos exploradores, en Nova Zembla y se trajo con él diferentes objetos, incluyendo libros y estampas que se congelaron en bloques sólidos de papel y que formaban parte de la mercancía que transportaba el barco. Sucesivas expediciones fueron aportando más material a la colección del Rijksmuseum. Científicos, historiadores y antropólogos se han interesado y han trabajado sobre dichos restos congelados en el refugio de estos exploradores, a través de ellos buscaban reconstruir los hechos de aquel fatídico invierno del siglo XVI. El hielo había conservado la importante mercancía de estampas congeladas en grandes bloques de papel, los libros, las imágenes y los diarios escritos a mano y desprovistos de la función para la que habían sido creados al constituir objetos macizos. Cómo el papel, las imágenes estampadas, las palabras escritas en diarios, libros y mercancía se había convertido en un objeto sólido y cómo, posteriormente, en su restauración, volvieron a su estado original, desvelando su contenido, es algo que sigue fascinando a todas aquellas personas que visitan el museo, así como a artistas que han trabajado sobre este peculiar caso auspiciados por la institución que conserva dicha colección.

La artista Siân Bowen aporta una perspectiva muy diferente con su trabajo artístico sobre esta colección en el Rijksmuseum. Nos parece relevante este proyecto puesto que es una mujer y la historia es una historia de hombres, porque todas las aproximaciones al hecho han tenido lugar desde una perspectiva masculina y consideramos que es interesante también apreciar la particular mirada que una mujer puede arrojar sobre un hecho histórico de hace tres siglos en el que el relato único provenía de la mirada y el pensamiento masculino. Por otra parte, el hecho de que lo que caracteriza, en gran parte, esta colección es todo su material en papel, así como los dibujos y las palabras congelados en grandes bloques y devueltos tres siglos después a la vida, consideramos que se trata de un caso que tiene una fuerte relación con el dibujo desde su vertiente más corpórea y objetual.

La inmortal historia de Nova Zembla existe dentro de un diálogo y como un diálogo en sí. Se trata de una narración histórica que se ha ido transformando a lo largo del tiempo y que marcó el itinerario de una expedición más moderna que partió al encuentro de dicho legado; una fábula basada en nuestros miedos a la muerte y al aislamiento, un mito del poder del espíritu humano (masculino). La narración de dicho acontecimiento se ha hecho a lo largo del tiempo, en los últimos tres siglos, de distintas formas. Sin embargo, cada época ha aportado su particular perspectiva, siempre masculina, sobre la narración original, hasta llegar a la película de cine en la que se incluyó en el relato mítico un personaje femenino. Con esto se pretendía universalizar el relato épico, sacándolo de su predominio masculino como si solamente de virtudes y asuntos de hombres se tratase. En dicho legado, y en los sucesivos relatos que ha suscitado, tanto por parte de artistas como de investigadores, encontramos palabra y texto, imágenes y objetos, un diálogo a través del tiempo y del espacio entre distintas generaciones.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.73>

Mediante el dibujo, Siân Bowen exploró estos diálogos a través del tiempo y el espacio, los amplió y enriqueció con un trabajo delicado en los que al mismo tiempo investigó sobre las posibilidades del dibujo y del papel en el proceso creativo a partir de los trabajos de restauración que se llevaron a cabo para recuperar las estampas congeladas en grandes bloques. Su obra se mueve entre las dos y las tres dimensiones, estableciéndose así una conexión con la obra de Annette Messenger. Igualmente, establece un diálogo entre los materiales, las convenciones formales del dibujo y del arte contemporáneo, creando imágenes estáticas y en movimiento, moviéndose entre lo abstracto y lo figurativo, entre lo dibujado, lo escrito y el objeto creado. *Suspending the Ephemeral (fig.2)* tiene la particularidad de constituir un diálogo sobre un relato histórico protagonizado por hombres y narrado y representado repetidamente hasta nuestros días por hombres, que tiene la condición excepcional de tener a una mujer artista como principal agente mediadora. El resultado es un juego de espejos y silencios, sombras y reflejos. Hay libros hechos a mano, dibujos sutiles, obras en las que se juega con la luz y con los espejos. El papel es el gran protagonista, el dibujo, con todos sus matices, entre lo visual y lo táctil, es el medio que facilita el diálogo por sus particulares características. Con esta obra, una mujer a través del dibujo pone en evidencia la pluralidad narrativa, la diversidad de memorias, trabajando sobre un relato histórico, contado a través de generaciones y representado desde una sola perspectiva, la del relato épico que ensalza las virtudes de fuerza, coraje y resistencia de unos hombres en condiciones adversas. La perspectiva de esta artista, a través de una disciplina artística que no está sujeta a una historia que la lastre y condicione, como la pintura o la escultura, favorece un acercamiento a la historia más realista, desde la diferencia y la pluralidad de memorias.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.73>

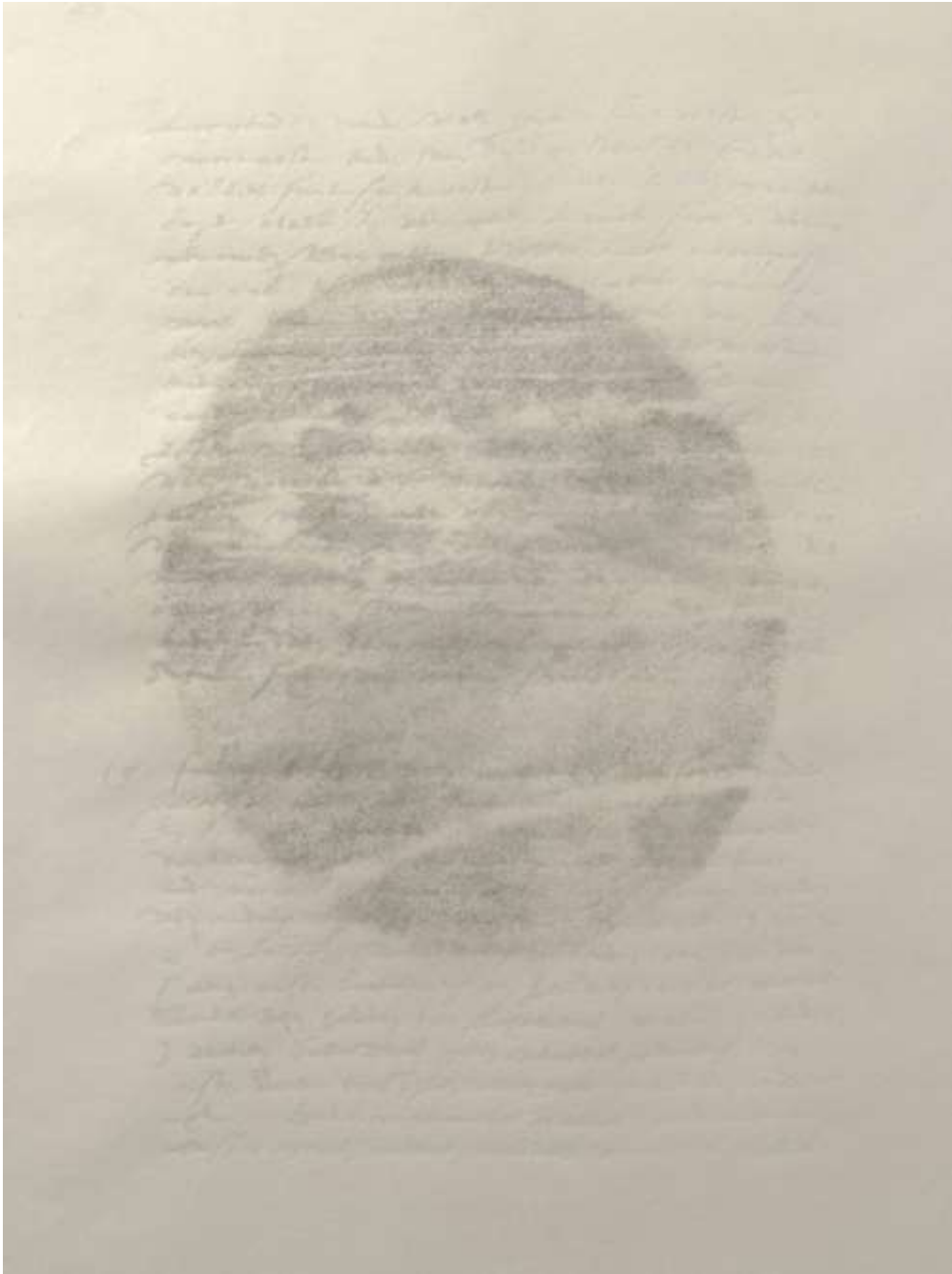

Fig.2. Siâm Bowen, *Suspending the Ephemeral*, 2012.

Discusión

Estos dos magníficos proyectos analizados desde la perspectiva de género conviven con tantos otros que también deben ser analizados y visibilizados. Desde los años noventa y principios de este siglo XXI, tanto el dibujo contemporáneo como las intervenciones feministas, tanto en la teoría como en la práctica artística, han crecido más allá de sus límites en sus investigaciones e ideas. Hemos podido estudiar, desde la práctica artística y docente, que artistas, comisarias, y agentes de las instituciones cercanas al dibujo, y que tienen una voz en este campo, a menudo, están también comprometidas con la causa feminista. Este artículo se ha aproximado tímidamente a la exploración de las conexiones entre género y dibujo para poner de manifiesto la importancia de la aportación de las mujeres y del pensamiento feminista en el campo del dibujo. Tal vez, continuando con este estudio, podamos encontrar problemáticas ligadas al discurso feminista que se comparten con el dibujo contemporáneo e, incluso, que sean constitutivas las unas de las otras y se refuercen mutuamente.

Referencias

Boulon-Fahmy, Annie. (2006). *Du féminin dans l'art ou l'art a-t-il un genre ? Les arts plastiques au féminin*, Colloque international organisé par l'Université de Rouen et l'IUFM de l'Académie de Rouen - 2006 Recuperado desde la dirección URL: <http://docplayer.fr/31205616-Du-feminin-dans-l-art-ou-l-art-a-t-il-ungenre-les-arts-plastiques-au-feminin.html>

Center for Recent Drawing. Recuperado desde la dirección URL <https://www.c4rd.org.uk/>

Drawing Now París. Recuperado desde la dirección URL <https://www.drawingnowartfair.com/the-fair/?lang=en>

Drawing Room. Recuperado desde la dirección URL <https://drawingroom.org.uk/>

Lista de imágenes

Imagen 1: Annette Messager, *L'ombre dessinée*, 1971-1972. (Archivo de internet) <https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cbqjx8X/rkXroAa>

Imagen 2: Siâm Bowen, *Suspending the Ephemeral*, 2012. (Archivo de internet) <https://bowenatrijksmuseum.wordpress.com/>