

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS**

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

TESIS

Eres Arte

**Intervención del espacio a través de la
fotografía visibilizando el cuerpo femenino**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADA EN ARTES VISUALES

PRESENTA

KARLA BELÉN GÓMEZ SANTIZ

ASESORA

Arq. Andrea Guadalupe Argüello Méndez

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR
AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
08 de diciembre de 2023

C. KARLA BELÉN GÓMEZ SÁNTIZ

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:

Eres Arte

Intervención del espacio a través de la fotografía visibilizando el cuerpo femenino

En la modalidad de: Tesis

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

Revisores

Firmas:

Dr. Jorge Champo Martínez

Lic. Norma Lorena Guichard Lozada

Arq. Andrea Guadalupe Argüello Méndez

c. c. p. Expediente

AGRADECIMIENTOS

A mi madre, que me enseñó a luchar por mis metas, me ha acompañado en estos procesos sin dejarme caer y me heredo la hermosa fascinación por la fotografía, la imagen, el cine y el arte.

A mi padre, porque me demostró que las metas se construyen de muchas maneras y que las expresiones artísticas pueden caber en cualquier lado, por heredarme la curiosidad y la resistencia.

A mi tía, por mostrarme un mundo en la urbe y amor al espacio, por estar en todo mi proceso, corregirme y también apoyarme para que esto fuera posible.

A mi abuela, mis tíos y Santiago por inspirarme desde pequeña a crear y a creer en la vida.

A la profesora Norma Guichard por enseñarme, motivarme, aconsejarme y no dejar que me rindiera en el último instante.

Al profesor Jorge Champo por ilustrarme sobre el arte de la fotografía, su importancia e inspiración en la vida.

A la Arq. Andrea Argüello por su asesoramiento en todos estos años y la motivación para retomar este proyecto.

A Estefanía, Reynaldo, María José, Diego, Jessica, Daniela, Jiovana, Ramiro, Fátima, Andrés, Mónica, Cecilia, Abelardo, Isaí y Marlene por salvarme la vida, sin todas sus motivaciones y experiencias este proyecto no hubiera sido posible.

Finalmente a todas esas mujeres que luchan, persisten y resisten, que nos inspiran a salir a las calles y hacerlas nuestras para manifestar expresiones, voces y sentires dónde el cuerpo no se esconda nunca más.

Miradnos.

*Somos la luz de nuestra propia sombra,
el reflejo de la carne que nos ha acompañado,
la fuerza que impulsa a las olas más minúsculas.*

*Somos el azar de lo oportuno,
la paz que termina con las guerras ajenas,
dos rodillas arañadas que resisten con valentía.*

Miradnos.

*Decidimos cambiar la dirección del puño
porque nosotras no nos defendemos:
nosotras luchamos.*

Elvira Sastre

INDICE

AGRADECIMIENTOS	3
INDICE	5
RESUMEN.....	7
ABSTRACT	7
INTRODUCCIÓN	9
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	11
JUSTIFICACIÓN	13
OBJETIVO GENERAL	15
OBJETIVOS ESPECIFICOS	15
METODOLOGÍA ARTISTICA	15
CAPITULO I.- IMAGEN/CUERPO; EXPRESIONES QUE CONSTRUYEN IDENTIDAD.....	17
1.2. Construimos imagen	17
1.2.1 Cuerpo privado, imagen pública: el cuerpo como base del sentido de la acción.....	22
1.2.2 Expresamos corporalidad.....	25
1.3 Construyendo identidad- género	27
1.3.1 Identidad de género como parte de la expresión corporal femenina.....	33
CAPITULO II.- FOTOGRAFÍA/ INTERVENCIÓN FOTOGRAFICA, CUERPO, EXPRESIÓN Y ENTORNO SOCIAL.....	40
2.1. La fotografía cómo reflejo de la realidad intacta.	42
2.2. Expresión de lo sensible: el cuerpo como medio de creación fotográfica.	51
2.3 Intervención fotográfica: una perspectiva diferente de vizibilización de imagen.	60
CAPITULO 3: ERES ARTE, INTERVENCIÓN DEL ESPACIO A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA.....	70
3.1 Primer tratamiento: Genus	71
3.2. Segundo tratamiento: La construcción social del cuerpo.....	73
3.3. Tercer tratamiento: Eres Arte.....	76
3.3.1 Boceto.....	77
3.3.3 La intervención fotográfica.....	86
3.3.4. Registro fotográfico.....	88
3.3.5 Registro fotográfico de espectadoras y espectadores.....	94

CONCLUSIÓN.....97
BIBLIOGRAFÍA.....102

RESUMEN

El papel del cuerpo de la mujer en la sociedad ha sido representado de diversas formas a lo largo de distintas épocas, mayormente influenciado por perspectivas masculinas y coloniales que a menudo han impuesto ideales hegemónicos, ignorando las realidades y diversidades. Este proyecto se enfoca en examinar las experiencias corporales desde una perspectiva femenina, con el objetivo de visibilizar estas visiones.

Desde la intervención fotográfica como una herramienta de visibilidad poco convencional se busca explorar las corporalidades poderosas y vulnerables, realizando un enlace entre la fotografía y el espacio urbano al que se interviene, dando un contexto específico y utilizando el cuerpo como medio de mensaje visual.

Así, se expone públicamente varios cuerpos ignorados y ocultados, para observar el cuerpo femenino desde una perspectiva femenina, dando como resultado experiencias sociales.

Palabras clave: *cuerpo femenino, fotografía, intervención fotográfica, visibilización, espacio urbano.* [06]

ABSTRACT

The role of women's bodies in society has been represented in diverse ways throughout the ages, mostly influenced by male and colonial perspectives that have often imposed hegemonic ideals, ignoring realities and diversities. This project focuses on examining bodily experiences from a female perspective, with the aim of making these visions visible.

From the photographic intervention as a tool of unconventional visibility, it seeks to explore the corporealities that are both powerful and vulnerable, making a link between

photography and the urban space in which it intervenes, giving a specific context and using the body as a means of visual message.

In this way, a variety of bodies that have been ignored and hidden are exposed in a public way, with the purpose of observing the female body from a feminine perspective, resulting in diverse social experiences.

Keywords: female body, photography, photographic intervention, visibilization, urban space.

INTRODUCCIÓN

El proyecto de investigación-creación actual nace de la inquietud sobre cómo se visibiliza el cuerpo de la mujer en la sociedad actual y en las diversas disciplinas artísticas. Busca reinterpretar la imagen corporal desde la perspectiva femenina, explorando las distintas formas de representación artística a través de la **intervención del espacio** y **el cuerpo** como medio para crear imágenes.

Para esto el proyecto se divide en tres capítulos. Comenzando por el primer capítulo: Imagen/cuerpo: expresiones que construyen identidad, en este se aborda el significado de la imagen y cómo somos perceptores y receptores de esta, interpretaciones dependiendo del contexto sociocultural al que estemos anclados, cada persona analiza las imágenes dependiendo de la percepción con la que se construye, y se empieza a abordar el cuerpo como medio de construcción de imágenes y relacionado con el género. En el próximo apartado se explora cómo cada representación visual se ve influenciada por las normas sociales y culturales aceptadas. El cuerpo, al vincularse con el género, se ve sometido a influencias externas en la creación de su imagen. Así la representación del cuerpo femenino se moldea a partir de ideas preconcebidas y normas establecidas. Partiendo de esto se da hincapié en las distintas maneras en que artistas latinoamericanas y mexicanas han expresado la corporalidad, destacando la exhibición masiva "Radical Women" y el colectivo "Polvo de Gallina Negra". Estos grupos analizan sus propios cuerpos para presentar nuevas perspectivas sobre la representación del cuerpo femenino.

En el capítulo dos: Fotografía/ Intervención fotográfica, cuerpo, expresión y entorno social, se examinan los antecedentes históricos y culturales de obras que abordan la fotografía, el cuerpo femenino y la intervención fotográfica. El objetivo es analizar los referentes visuales que han

tratado estos temas, especialmente obras realizadas por fotógrafas y artistas, para comprender el contexto en el que fueron creadas.

Estos tres análisis son realizados por distintas artistas, como Lola Álvarez Bravo y Graciela Iturbide, quienes abordan el primer acercamiento de la fotografía al cuerpo y su visualización en la sociedad, desde la perspectiva de un México influenciado por el nacionalismo y las nuevas actividades artísticas de la mujer, posteriormente se habla de Katy Horna, Pola Weiss, Magali Lara, Daniela Edburg y Sonia Madrigal fotógrafas más contemporáneas que hacen una estrecha relación de la imagen y el cuerpo, que utilizan como medio de expresión en muchas de sus obras, abordando temas como identidad, género y feminismo. Para finalmente hacer una exploración a las creaciones de Ana Blumenkron, Silvia Gruner y JR que rompen con la forma de exteriorizar la imagen, llevándolas a la urbe y así hablando de las intervenciones fotográficas, con el fin de comprender tanto las técnicas utilizadas como la intención detrás de presentar la obra de esa manera.

Finalmente, en el tercer capítulo: "Eres Arte", intervención del espacio a través de la fotografía, se cuestiona cómo el cuerpo femenino se representa en la sociedad contemporánea, y se exploran las distintas creaciones que son antecedentes del proyecto.

Para ilustrar el proceso creativo, se hace una división de dos apartados, la primera donde se hacen las imágenes que se pretenden visibilizar, aunado con la elección del color y escritos que intentan dar un contexto a cada una. Al final, se exhibirá la intervención fotográfica "Eres Arte", cuyo objetivo es visibilizar el cuerpo femenino en el entorno urbano. Esto abarca el registro de la intervención, así como las expresiones capturadas del público y los cuerpos que formaron parte de esta expresión artística.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El reflejo de la corporalidad a través de la imagen es un significante que va más allá de la simple percepción visual de nuestro propio cuerpo. Es la representación mental y emocional influida por varios factores, incluidos mensajes culturales, sociales y personales.

El presente proyecto es un análisis y reflexión sobre una forma de expresividad a través de la corporalidad, se busca explicar la construcción de la imagen y su impacto sobre el cuerpo femenino. Y con esto realizar una representación de esta, específicamente desde la intervención artística, en este caso, con el recurso fotográfico.

El planteamiento se centra en visibilizar la figura corporal, tomando distintas prácticas discursivas como la imagen y el género para acercarse a sus significados y reflejarlo mediante la fotografía. Así como también cuestionar cómo se establece dicha representación en la sociedad.

Por lo que, el presente proyecto se basa en la construcción de la corporalidad de la mujer socialmente aceptada y que tiene una relación simbólica centrada en el género. Que conlleva una diversidad de manifestaciones, contextos, significados e interrogantes ya que todas y todos somos contruidos con una expresión dada por distintos factores, y que considero en el reflejo de las creaciones artísticas es posible ser narradas, no solo una si no múltiples corporalidades cambiantes constantemente. [OBJ]

Por lo que se plantean las siguientes preguntas de investigación:

- ¿En qué consiste la imagen como construcción que se refleja a través de la corporalidad?
- ¿De qué manera el cuerpo femenino es visibilizado a través de la fotografía en el entorno social?

- ¿Cómo realizar una intervención fotográfica con imágenes centradas en el cuerpo femenino dentro de la cotidianidad social? [OBJ]

JUSTIFICACIÓN

La imagen corporal se forma a través de la interacción de factores psicológicos, emocionales, sociales y por supuesto visuales. La figura femenina a través de las ramas de las expresiones artísticas se ha visto involucrada de maneras diversas, pero también durante mucho tiempo fue enmarcada mostrando imágenes constantes y hegemónicas del cuerpo femenino.

Esta investigación pretende manifestar la necesidad de visibilizar la figura femenina más allá de estos conceptos. La exteriorización de imágenes con narrativas visuales diversas es esencial para contrarrestar los estándares irrealistas que prevalecen en una sociedad contemporánea. Los medios de comunicación, la publicidad, las plataformas digitales y muchas creaciones artísticas a menudo perpetúan imágenes estereotipadas y normativas del cuerpo femenino, excluyendo la variedad de formas, tamaños y colores.

El arte como herramienta social, se utiliza como exteriorización del discurso y de narración social. Así, lo empleo como recurso para la construcción de la imagen respecto a la corporalidad femenina. Por lo mismo para mi propuesta realizo una intervención fotográfica, imágenes montadas en un espacio urbano en específico que crean distintas percepciones y que por su materialización tiene una estética que permite la diversidad de expresión.

Y que pretende hacer conciencia de la “objetificación”¹, esta representación sexualizada del cuerpo femenino en los medios de creación artística que reduce la identidad a una apariencia hegemónica. La visibilización del cuerpo femenino en el arte emerge como una expresión poderosa y necesaria que trasciende las fronteras de la estética convencional.

Con esto, visibilizar las manifestaciones corporales femeninas resulta importante para hacer un cuestionamiento social de la autoimagen, la importancia del género como instrumento simbólico-político y la normalización de dichas figuras. Acercarse y entender todo nuestro entorno es el inicio que pretende negar los discursos hegemónicos que tratan de dividir y homogeneizar nuestro panorama.

¹ La tendencia a considerar o tratar a una persona como un objeto sexual, que está presente en la vida cotidiana tanto en las relaciones interpersonales como en los medios de comunicación.

OBJETIVO GENERAL

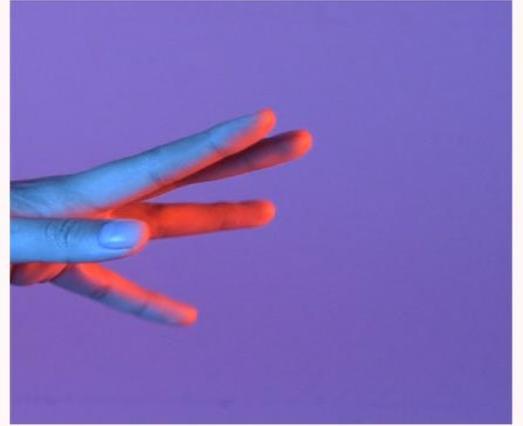
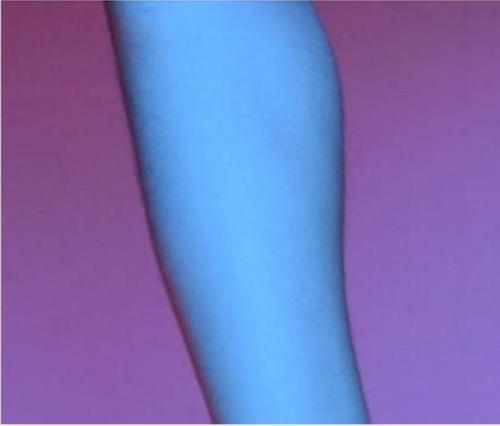
Realizar una intervención del espacio por medio de fotografías visibilizando el cuerpo femenino como medio de expresión artística.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analizar la construcción social de la imagen y su reflejo a través de la corporalidad.
- Identificar de qué manera la creación fotográfica visibiliza el cuerpo femenino en el entorno social.
- Desarrollar una propuesta de intervención fotográfica a partir de imágenes centradas en el cuerpo femenino como medio de expresión artística dentro de la cotidianidad social.

METODOLOGÍA ARTISTICA

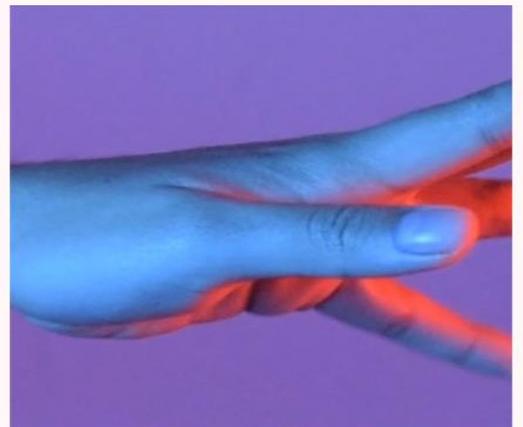
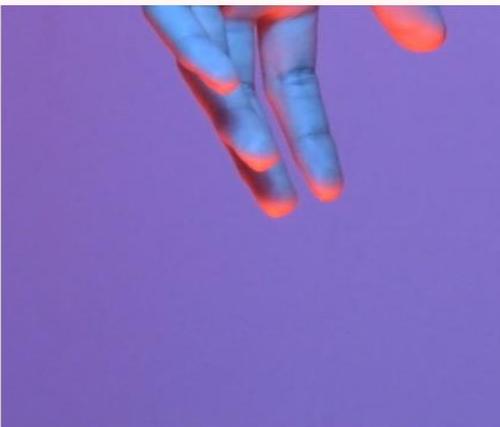
El proyecto actual se originó a partir de una metodología de investigación-creación, que implica un proceso que combina la investigación documental para recopilar referencias bibliográficas y otros tipos de registros. El objetivo es desarrollar una propuesta de investigación a través de la crítica y el análisis de estos elementos. El propósito es generar un nuevo tipo de conocimiento a través del análisis del proceso estético en el contexto sociocultural contemporáneo. Que pretende producir un producto destinado a crear impacto, proporcionar experiencia y documentar la metodología artística actual. [OBJ]

IMAGEN/CUERPO

1

CAPITULO I.- IMAGEN/CUERPO; EXPRESIONES QUE CONSTRUYEN IDENTIDAD

“La memoria más fuerte será aquella basada en imágenes”

Ramón Campayo

1.2. Construimos imagen

Las imágenes funcionan como medios discursivos, brindándonos una manera de expresarnos a través de lo visual. La imagen es una representación que captura una parte del mundo visual y que está diseñada para perdurar en el tiempo. En ocasiones, las ilustraciones se manifiestan como elementos artificiales del entorno, son mensajes que se transmiten de una persona a otra.

En los discursos sobre la imagen constantemente se llega a indefiniciones. Algunos dan la impresión de circular sin cuerpo, como ni siquiera lo hacen las imágenes de las ideas y del recuerdo, que en efecto ocupan nuestro propio cuerpo. Algunos igualan las imágenes en general con el campo visual, con lo que es imagen todo lo que vemos y nada queda como imagen en tanto significado simbólico. Otros identifican las imágenes de manera global con signos icónicos, ligados por una relación de semejanza a una realidad que no es imagen, y que permanece por encima de la imagen. Por último, está el discurso del arte, que ignora imágenes profanas, o sea las que existen en la actualidad en el exterior de los museos (los nuevos templos), o que pretende proteger el arte de todos los interrogantes sobre las imágenes que le roban el monopolio de la atención. Con esto surge una nueva pugna por las imágenes, en la que se lucha por los monopolios de la definición. No solo hablamos de muy distintas imágenes de la misma forma. También aplicamos a imágenes del mismo tipo discursos muy disimiles. (Belting, 2007, pág. 13).

La imagen no es solo un producto de la percepción. Se visibiliza como resultado del simbolismo individual o colectivo. Todo lo que pasa por nuestra visión puede entenderse como figura o convertirse en una.

Estas se manifiestan de distintas maneras, las imágenes que tenemos en nuestra mente, que pueden ser creaciones o recuerdos, las que hemos visto. También están los que pertenecen a la iconografía o imágenes comunes en la cotidianidad y por ultimo las que están en el espacio del arte, estas son creadas para ser interpretadas desde cierto contexto en específico.

“Vivimos con imágenes y entendemos el mundo en imágenes. Esta relación viva con la imagen se extiende de igual forma a la producción física de imágenes que desarrollamos en el espacio social, que,

podríamos decir, se vincula con las imágenes mentales como una pregunta con respuesta” (Belting, 2007, pág. 14).

La pregunta “¿Qué es una imagen?” apunta en nuestro caso a los artefactos, a las obras en imagen, a la transposición de imágenes y a los procedimientos con los que se obtienen imágenes, por nombrar algunos ejemplos. El *qué* que se busca en imágenes de este tipo no puede ser comprendido sin el *cómo* por el que se coloca como imagen o se convierte en imagen. En el caso de la imagen es dudoso que pueda determinarse el *qué* en el sentido del contenido o el tema; es como si se leyera un enunciado tomado de un texto, en cuyo lenguaje y forma están contenidos múltiples enunciados posibles. El *cómo* es la comunicación genuina, la verdadera forma de lenguaje de la imagen. (Belting, 2007, pág. 15)

Las imágenes se pueden dividir en de dos formas. El primero de dominio inmaterial refiriéndose a las de nuestra mente, que aparecen en forma de visión, fantasía, imaginación, esquemas o modelos, resultado de la memoria o las experiencias, de lo que percibimos externamente como individuos.

El segundo campo de las imágenes son las representaciones visuales: Diseño, pintura, escultura, fotografías, cine, televisión y gráficos en general. Estas son las que percibimos del mundo exterior, son formas realistas. En otras palabras, son materiales porque existen en el mundo físico de los objetos (dentro de este tipo de imágenes se encuentran las visuales, las sonoras y audiovisuales).

Fotografía (Gomez, 2022) Archivo personal

Una imagen es una representación de algo que no está presente. Es una apariencia de algo que ha sido sustraído del lugar donde se encontraba originalmente y que puede perdurar muchos años. Una pintura, una fotografía, una viñeta de comic, una película, un videojuego o una página del periódico, ofrecen imágenes que son solo apariencia del objeto representado (Aparici, García Matilla, Fernandez Baena, & Osuna Acedo, 2006, pág. 32).

Junto con su aspecto artístico, las imágenes pueden ser interpretadas como testigos visuales de la realidad que intentan representar. Pero también son consideradas “solo apariencia del objeto representado” ya que, si bien pueden captar la esencia visual del objeto o escena, no pueden replicar completamente la realidad física o experimental.

Fotografía (Pérez, Asket, 2021)

En el marco de la discusión acerca de medios, la imagen reclama un nuevo contenido conceptual. Animamos a las imágenes, como si vivieran o como si nos hablaran, cuando las encontramos en sus cuerpos mediales, la percepción de imágenes es un acto de animación, es una acción simbólica que se practica de manera muy distinta en las diferentes culturas o en las técnicas de la imagen contemporánea. (Belting, 2007, pág. 16)

Algunas tienen un significado simbólico tan poderoso que se relacionan con su referencia más directa. La imagen no produce información universal que pueda ser interpretada de la misma forma por todas las sociedades (...) “En un

determinado contexto todas las imágenes tienen al menos dos componentes: la realidad que produce y el significado de esa realidad representada” (Aparici, García Matilla, Fernandez Baena, & Osuna Acedo, 2006, pág. 46)

Un espectador tiende a tomar su propio contexto como marco de referencia al realizar cualquier tipo de análisis del mensaje. Los esquemas perceptivos de su medio muchas veces no coinciden con los que proponen las imágenes. Los mensajes adquieren el significado que la experiencia permite leer en ellos, así como el que hemos aprendido a atribuirle, en función del contexto en el que nos hallamos inmersos (Aparici, García Matilla, Fernández Baena, & Osuna Acedo, 2006, pág. 46).

La mayor parte de los mensajes que contienen las imágenes no contienen un solo significado. Éste dependerá de la intención que el emisor le otorgue, pero esto también lo determina un contexto y de las perspectivas de los receptores, aquí se relaciona con el medio a través del cual se mostrará.

El medio se define por su capacidad para transmitir la imagen de las cosas, las cuales pueden ser consideradas como obras de arte y objetos estéticos. “El concepto medio, por su parte, solamente adquiere significado verdadero cuando toma la palabra en el contexto de la imagen y el cuerpo” (Belting, 2007, pág. 16)

En el medio de las imágenes reside una doble relación corporal. La analogía con el cuerpo surge con un primer sentido a partir de que concebimos los medios portadores como cuerpos simbólicos o virtuales de las imágenes. En segundo enfoque surge a partir de que los medios circunscriben y transforman nuestra percepción corporal. (Belting, 2007, pág. 17)

La evolución de las imágenes siempre ha estado ligada a la evolución de sus medios. Al considerarlos como entidades simbólicas o virtuales que llevan consigo las imágenes, estos actúan como canales a través de los cuales estas se transmiten. Sin embargo, también influyen en nuestra percepción inmediata del cuerpo al moldear y transformar la forma en que experimentamos y entendemos el mundo a través de estas. Es así, que tienen un impacto en nuestra percepción sensorial y en nuestra relación con nuestro propio cuerpo y entorno.

La producción de imágenes es en sí misma un acto simbólico y por ello exige de nosotros una manera de percepción igualmente simbólica que se distingue notablemente de la percepción cotidiana de nuestras imágenes naturales. Las imágenes fundamentan significados, que como artefactos ocupan su lugar en cada espacio social, llegan al mundo como imágenes mediales. El medio portador les proporciona una superficie con un significado y una forma de percepción actuales. (Belting, 2007, pág. 18)

La impresión que recibimos de las imágenes almacena la atención que les dedicamos a estas, puesto que el medio tiene una cualidad físico-técnica y una temporalidad histórica. Aunque nuestros órganos de los sentidos no han cambiado desde hace muchas eras, nuestra percepción se ha visto afectada por los cambios culturales. La historia intermedia de la imagen juega un papel decisivo en este hecho, esto lleva a la suposición básica de que los medios no están fuera de esta.

Fotografía (Alvarez Bravo, Sin título, 1950)

Las imágenes demuelen las fronteras que delimitan las épocas y las culturas. Y así encontramos respuestas más allá de dichas fronteras.

Su función es la de simbolizar la experiencia del mundo y representar el mundo, de manera que en la transformación se indique lo forzoso de la repetición. El cambio de la experiencia de la imagen expresa también un cambio en la experiencia del cuerpo, por lo que la historia cultural de la imagen refleja también en una analogía histórica cultural del cuerpo. (Belting, 2007, pág. 24)

La imagen como medio capaz de reflejar y representar el mundo tiene una conexión profunda entre la percepción visual y la interpretación cultural, así no se mantienen estáticas, son cambiantes a lo largo del tiempo y el espacio en las que son creadas.

La idea del cuerpo como medio de imagen, pero también como referente histórico- social da una nueva idea de la relación contemporánea del “yo” con la imagen, no solo se es receptor y creador de imagen, llegamos a ser medio de transmisión de esta. “Únicamente por medio de las

imágenes nos liberamos de la sustitución de nuestros cuerpos, a los que podemos mirar a la distancia” (Belting, 2007, pág. 26)

Se llega a ser receptores de imágenes y también creadores, pero en la sociedad actual, el cuerpo llega a ser un transmisor de imágenes. Un ejemplo claro es la necesidad de la corporalidad en las redes sociales y en la vida contemporánea son las “*selfies*”, un innumerable número de imágenes que reflejan la identidad, el cuerpo y el contexto de una persona en específico, creando así una expresión mediante la imagen que solo puede ser controlada por el mismo sujeto y que también puede ser vista desde la percepción del entorno.

1.2.1 Cuerpo privado, imagen pública: el cuerpo como base del sentido de la acción.

*“Nuestros cuerpos son los países de este mundo
y no las fronteras que aparecen en los mapas
con los nombres de hombres poderosos.”*

Kristin A. Scott Thomas

Las imágenes no solo están en la pared, en las calles o las pantallas, sino también en nuestras mentes. No existen en sí mismas, pero sucederán; toman posición sean imágenes en movimiento (por obviedad) o no.

No hay imágenes visibles que nos lleguen sin mediación. Su visibilidad se basa en su medialidad particular, que controla su misma

Pintura (Ostrogórski, 2022)

percepción y dirige la atención del espectador (...) Las imágenes siempre se han basado en una técnica determinada para su visibilización. (Hans , 2015, pág. 115)

Cada imagen tiene un propósito, en este sentido no sólo está sujeto a lo que muestre en sí misma, también es posible la interpretación gracias al medio por el que es visibilizado, ya que este regulará que mostrar y de qué manera. Gracias a esto, se puede moderar la intención que tiene el su creador. “El aquí y ahora de una imagen, su presencia, en un cierto grado se basan en el *médium* visual en que reside (incluso las imágenes de nuestros sueños utilizan nuestro cuerpo como *médium*)” (Hans , 2015, pág. 163)

La idea del cuerpo como medio de creación/transmisión de imagen, se basa desde la interpretación y el proceso de esta, hasta la exteriorización de los objetos que tenemos a nuestro alcance para crear una identidad corporal (permeada muchas veces por estándares sociales hegemónicos) pero también cuestionables, para crear y transmitir nuevas formas de imagen social corporal.

A veces somos conscientes de nuestros cuerpos como objetos que se han de mirar, en espacios sociales concretos, mientras que otros, como el hogar, nos sintonizamos con nuestros cuerpos como objetos que han de ser contemplados. En los espacios públicos podemos sentir que estamos en primer plano, mientras que, cuando estamos en casa, nos encontramos entre bastidores. La vestimenta es siempre «contextual», es decir, que se adapta a situaciones muy distintas. Puede suceder que haya algunos momentos en los que el acto de vestirse constituya un acto irreflexivo, similar a ir de compras o recoger a los niños del colegio y otros, en que el acto de vestirse es consciente y reflexivo, como vestirse para una entrevista de trabajo o una reunión importante. (Barreiro Martínez, 2004, pág. 135)

La existencia significa moverse en un espacio y tiempo específico; cambiar el entorno a través de una serie de gestos efectivos, atribuir a diferentes experiencias perceptivas, clasificar innumerables estímulos en el entorno y darles significados y valor; expresar a otros algunos repertorios de lo que pueden ser las palabras, los gestos, expresiones faciales o una serie de ritos corporales transmisibles. “Los espacios públicos (la calle, la oficina, y los centros comerciales)

funcionan con normas distintas y determinan cómo hemos de presentarnos y cómo hemos de interactuar con los demás” (Barreiro Martínez, 2004, pág. 135)

En Occidente, la práctica cotidiana de vestirse implica ser consciente del tiempo, porque la moda ordena la experiencia del yo y del cuerpo en el tiempo mismo, y esta ordenación del tiempo se da especialmente a través del sistema de moda...Las revistas de moda a su vez, congelan el flujo de prácticas cotidianas de vestir y lo ordenan en distintas categorías: pasado, presente y futuro. La sociología del vestir y las prácticas de la industria de la moda pueden utilizar términos fenomenológicos para ver cómo la experiencia de cuidar y presentar el cuerpo que está social y temporalmente constituida. (Barreiro Martínez, 2004, pág. 135)

Existen situaciones sociales que nos exigen un grado de conciencia corporal, al volver esta una imagen pública, exige que nos atemos a ciertas normas sociales ya establecidas. Así existen ciertos espacios que se ven cooptados por el sexo y que exigen una imagen corporal para cada individuo, no tomando en cuenta género, cultura, raza, etnia u orientación sexual.

Fotografía (Steele, 2018)

La imagen actual, influenciada por las redes sociales, constituye una avalancha de imágenes que desvirtúa la conexión entre el cuerpo real y el cuerpo a través de la pantalla, ya que creamos representaciones corporales para exhibirse con características aceptables. Estas imágenes

suelen ser limitadas y controladas por un reducido grupo de personas que tienen el poder de promover ciertas formas físicas que podrían considerarse "bellas" desde una perspectiva casi siempre occidental.

1.2.2 Expresamos corporalidad.

*“Veo las revistas abusando del Photoshop
sabemos que esta mierda no es real, dale, ¡basta con eso!
Si tienes belleza, solo muéstrala”*

Meghan Trainor

Tenemos que trabajar con medios para hacer visibles las imágenes y comunicar a través de ellas. El cuerpo como medio de transmisión es importante en la sociedad que ayuda a las relaciones culturales, pero también es el resultado de la expresión de cada individuo y alimenta su identidad.

“...la cultura da forma al cuerpo y describe con detalle lo que él denomina <<técnicas del cuerpo>>: <<El modo en que de sociedad en sociedad los seres humanos saben usar sus cuerpos>> Estas «técnicas corporales» son un medio importante para la socialización de los individuos en la cultura; a través de ellas y de su cuerpo, un individuo llega a conocer una cultura y vivir del ella” (Barreiro Martínez, 2004, pág. 129)

A lo largo de la historia, el cuerpo humano ha adquirido múltiples significados. La simbolización de este está ligada al contexto sociocultural y a una determinada ideología, por lo que su concepción es parte de la comprensión global de una cultura. En una sociedad diversa, dividida en clases y grupos étnicos, el concepto de cuerpo puede variar de un individuo a otro.

El cuerpo humano es, desde la perspectiva ideológica, la institución de la identidad. Es a la vez medio y fin de la cultura, sujeto y objeto privilegiado en el proceso recíproco a través del cual los individuos se incorporan a la cultura y la cultura pasa a formar parte integrante del sujeto. Es decir, el cuerpo humano desde la perspectiva de la significación social es el eje donde se articulan procesos públicos y privados, lo único y lo comunitario, lo personal y lo social (López Austin, 1998, pág. 10)

El cuerpo es el transmisor que puede reflejar el individualismo y colectividad. Que expresa y es expresado mediante símbolos, gestos, palabras etc. Para reflejar un contexto en específico permeado por una temporalidad, y visibilizar la cultura en la que se encuentra.

Las propiedades fisiológicas del cuerpo son pues, el punto de partida para la cultura que hace de medidora y las traduce en símbolos significativos: «en un sistema de símbolos naturales» Esto significa que el cuerpo es un medio de expresión altamente restringido, puesto que está muy mediatizado por la cultura y expresa la presión social que tiene que soportar. La situación social se impone en el cuerpo y lo ciñe a actuar de formas concretas, así, el cuerpo se convierte en un símbolo de la situación. (Barreiro Martínez, 2004, pág. 10)

La definición de cuerpo apunta a un proceso humano típico: el proceso de identidad. Por lo tanto, significa la capacidad de reconocerse a uno mismo a partir del otro y de reconocer al otro en uno mismo.

Concibo al cuerpo humano como un organismo vivo construido por una estructura físico- simbólica, que es capaz de producir y reproducir significados. Este proceso de producción de sentido implica una interacción continua del sujeto con otros cuerpos dentro de un espacio-tiempo determinado. (Aguado, 2004, pág. 82)

Muchos estudios definen al cuerpo con cosas objetivas, concretas y precisas que pueden restringirse. Sin embargo, todo lo que se construye alrededor de él “esquema corporal” es solo una idea que tenemos del mismo, por lo tanto, es subjetivo y está en constante modificación.

La corporalidad se convierte en un medio para expresar una personalidad propia, pero también sirve de contacto con el exterior, que invita a comparar con otros cuerpos y objetos.

“Nuestros cuerpos no son sólo el lugar desde el cual llegamos a experimentar el mundo, sino a través de ellos llegamos a ser vistos en él” (Tabares, 2015, pág. 75)

El cuerpo como medio cambiante de acuerdo con los hechos sociales ha sido afectado en mayor o menos medida de acuerdo con el paso de los años, la identidad voluble de la sociedad contemporánea se debe a la globalización y al hecho que se tiene el acceso a la información masiva.

Pero esto ha traído también el quiebre de barreras impuestas que no permitían expresar corporalmente afinidades, situaciones, contextos, culturas y ha permitido identificarse con otras, mostrando una diversidad mayor de formas de expresión social.

A finales de la década de los 70's con un importante avance dentro del feminismo, la forma de las modalidades de relación del ser humano con sus semejantes y su legitimación fue muy cuestionada. Con la "revolución sexual" y la creciente valides de diversos colectivos LGTTIQ+, la crítica del deporte, el *body art* etc. Dieron paso a la aparición de nuevas formas de proclamar la corporalidad y cultivar el mismo.

Collage (Gómez K. , 2016)

1.3 Construyendo identidad- género

“No hay un pensamiento femenino. El cerebro no es un órgano sexual.”

Charlotte Perkins

El género se conceptualiza como un conjunto de pensamientos, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que se desarrollan en una cultura, a partir de las diferencias anatómicas entre mujeres y hombres para simbolizar y construir lo “propio” de lo femenino y masculino. El género es un elemento básico de la construcción de la cultura.

Género es un término derivado del inglés (*gender*), que causa confusión entre los países de habla hispana. En español, el concepto se utiliza para clasificar la especie, el tipo o la categoría a la que pertenece alguien o algo. Como un grupo de personas con ideas en común. Y en la definición anglosajona que hace referencia *gender* a la diferencia únicamente de sexo. En inglés *gender* es "natural", es decir, es una respuesta al género biológico.

Dentro de la Academia Feminista, el concepto *gender* se han reformulado como referencia a la cultura para distinguirla de lo biológico. La primera vez que se utilizó el término “*Genero*” relacionado con la diferenciación del sexo fue en 1955 por el psicólogo y sexólogo John Money. Pero el término como diferenciación de sexo no tomaría fuerza hasta los años 70, cuando fue promovido por el movimiento feminista.

Desde los inicios de las teorías feministas en los 70 se incentivó la idea de que hubiera una categoría de género en las investigaciones científicas y así poder hacer una diferencia social además de biológica. Se quería demostrar que las categorías femeninas que en ese momento se creían esenciales, eran adquirida de forma cultural, tanto individual como globalmente.

Se pretendía visibilizar que el concepto de género y diferencia sexual era un tema cultural y no biológico. Se comenzaba a hacer una diferenciación entre sexo y género.

Con estas propuestas se quería consolidar la idea de que las mujeres y hombres son iguales, y que son las construcciones culturales las y los que las y los hacen diferentes. Entonces el género era una categoría que pretendía separar las características que se les dan a las personas por cuestión de sexo.

Pero como menciona Carmen Belmonte en su ensayo “Concepto de género y reflexiones”; “En los últimos 40 años se han ampliado los estudios de género hacia muchos ámbitos y pretenden acercarse de una forma analítica y científica a todas las diferenciaciones culturales, sociales y biológicas que pueden existir entre las dos categorías de género: masculino y femenino” (Ramirez Belmonte, 2008, pág. 4).

Lo primero que se empieza a cuestionar es ¿Cómo definir a la mujer? ¿En qué rasgos se basan que no sean físicos? Y este es un punto de partida que empieza a complicar el propio

concepto de género, ya que la propia descripción del “ser mujer” sin hacerla contraste de lo masculino resulta complicado.

Así además de los significados originalmente señalados, se incorporan otros problemas cuando la categoría género, con acepciones en el debate dentro del feminismo, expande uso y aplicación.

Como menciona M. Teresita de Barbieri 1993; Dentro del propio movimiento de mujeres se emplea como sinónimo de feminismo y punto de vista, experiencias e intereses de las mujeres. Se dice “perspectiva de género” cuando se refiere a perspectiva de las mujeres y por lo general de un grupo de mujeres determinadas; o a la posición de feministas o a la vertiente dentro del movimiento.

Para 1989 Gayle Rubin antropóloga social plantea la idea de “construcción social” respecto al género y reformuló la definición de este ya que al dar más énfasis a la sexualidad lo restringe al ámbito de identidad. “El sistema de sexo/género es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas.” (Rubin, 1989, pág. 97)

Hay que tomar en cuenta que Rubin propone una utopía, una sociedad sin géneros. Y habría entonces que preguntarse, en tanto el género es una construcción social en el sentido a partir de un real (las diferencias corporales) si es posible tal sociedad. Porque una cosa es que en de dos sean tres, diez o veinticinco los géneros socialmente creados; otra, es que sea posible y deseable pensar en sociedades futuras con relaciones entre géneros igualitarias, equivalentes, no jerárquicas ni excluyentes. Y otra muy distinta es pensar que no haya elaboración social de sentido a partir de algo que está inscrito en la corporeidad y que en tanto cuerpo-entidad de vida- irrumpe, cambia y desaparece en un lapso variable. (de Barbieri, 1993, pág. 10)

De Rubin finalmente se puede concluir que del sistema sexo/género construiría representaciones, prácticas sociales, normas e identidades subjetivas. “La nueva acepción de género se refiere al conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres” (Lamas, 2000, pág. 3)

Entonces socialmente se comienza a ver como un conjunto de individuos y el género sería una cualidad que los califica, así este se definiría como: sexo, identidad individual de papeles o roles, e identidad individual de roles sociales.

Por eso esta clasificación cultural define la división del trabajo, los hábitos rituales y el ejercicio del poder, y otorga a mujeres y hombres características exclusivas en términos de moralidad, psicología y emoción. “La cultura marca a los sexos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano” (Lamas, 2000, pág.

4)

En nuestra vida diaria, damos por descontado al género. Tenemos la capacidad de reconocer inmediatamente a las personas como hombres o como mujeres, como niñas o niños, pero también se retoman los procesos psicológicos que forman una personalidad o construyen al sujeto. “De este modo, el género son los sentimientos, actitudes, representaciones subjetivas y autoexpresiones del sujeto sobre sí mismo y el/la otra.” (de Barbieri, 1993, pág. 12)

Las categorías de género surgen con el propósito de diferenciar entre características biológicas y sociales. Este proceso implica asignar señales distintivas a mujeres y hombres, aunque debido a la historia y desarrollo social de la humanidad, cada individuo posee características únicas. La categoría de género en sí misma se presenta como un enfoque predominante para identificar las diferencias sociales entre los dos sexos.

“En cierto modo el sexo ha sido construido como una diferencia y el género ha devenido un fenómeno sustentado en lo simbólico y la comunicación, definiendo ese espacio que no abarcaba suficientemente el sexo y que va más allá de las meras diferencias biológicas.” (Jayme Zaro, 2017, pág. 7)

El género se ha encargado de sustentar esas diferencias sociales que permiten una individualidad, pero que, con la construcción de una cultura permite la colectividad y la construcción de una identidad, basada en las características de cada individuo y en la imagen que este quiera visibilizar de sí mismo.

La identidad de género es el resultado de un proceso largo de socialización, pero hace referencia a la subjetividad individual ya que cada uno se identifica hasta cierto grado “...formando parte de la identidad personal, la identidad de género refleja como la tipificación sexual/ de género afecta incluso nuestro auto concepto: nacer hombre o mujer cobra así un significado tanto individual como colectivo, más allá de la diferenciación física propia del sexo.” (Jayme Zaro, 2017, pág. 8)

Fotografía (Edburg, *Muerte por pastel*, 2023)

Se trata de un proceso de identificación con un tipo de persona que permite la auto descripción plena, y que nos hace ser conscientes de la propia individualidad, del ser diferentes y únicos respecto a otros individuos de un grupo social.

Cada persona, además de ser consiente de sí misma, lo es del hecho de ser mujer u hombre, y ello implica conceder esa vivencia, un contenido que trasciende el mero hecho biológico. Desde el mismo momento en que una persona se identifica con ser mujer empieza a vivir de forma particular, adaptando su existencia a lo que significa socialmente esa nueva y definitiva identidad;

el mismo proceso, pero con distinto contenido, ocurre en la identificación de con ser un hombre y sentirse masculino. Son contenidos diferenciales para hombres y mujeres, las respectivas feminidades y masculinidades, las que van a guiar espontáneamente- aunque en realidad todo sea resultado de un complejo proceso de adquisiciones, discriminaciones y la interacción de la persona con su contexto “... a modo de un sesgo que actúa desde el mismo núcleo de la identidad personal hacia la percepción de la realidad y la interacción social.” (Jayme Zaro, 2017, pág. 9)

En el proceso de construcción de identidad de género, el entorno social es particularmente importante (familia, escuela, medios de comunicación) responsable de difundir información relacionada con los roles de género y los contenidos de la feminidad y masculinidad. Todas las personas tienen la necesidad de establecer una identidad personal, dentro de esta hay una motivación para asumir roles de género que reafirmen y fortalezcan la misma.

Se definieron estos roles como todo aquello con lo que la persona expresa el grado con que se siente hombre, mujer o una mezcla de ambos; o que es lo mismo, los roles de género serían una expresión pública de la identidad de género, esta vivencia subjetiva y personal que cada individuo a construido del hecho de ser hombre o mujer. (Jayme Zaro, 2017)

Fotografía (Yoon, 2005)

Partiendo de este punto, cada persona decidirá como expresar su identidad de género, ya que, el mismo se puede representar de muchas formas, usando el cuerpo como principal medio para esta construcción.

1.3.1 Identidad de género como parte de la expresión corporal femenina

“Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana ser”

Bebe

Cada persona toma decisión de la identidad de género que quiere construir, pero dentro de las mismas, se hacen grupos sociales que logran establecer de manera más clara las diferentes identidades de género, sin tener que ser subjetivo.

Fotografía (Sherman, Protagonista actuando, 1974)

Dentro de la manera de formar una identidad se encuentra “La expresión de género” que se refiere a la presentación externa de una persona, como parte de su estilo personal, vestimenta,

peinado, maquillaje, inflexión vocal, expresión corporal entre otras. Se es caracterizada de forma típica por femenino, masculino o andrógino.

La imagen corporal en relación con el cuerpo femenino es un tema complejo y multifacético que aborda la percepción, la autoestima y la relación que tienen las mujeres con sus cuerpos.

El hecho de vestir diferente a niños y niñas, elegir distintos colores para ellos y ellas, asignarles tareas diferentes y comprarles juguetes claramente tipificados en función del género, es la mejor forma de transmitir el contenido de la masculinidad y la feminidad socialmente aceptados mediante estereotipos consensuados por la mayoría y cuyo criterio de verdad reside precisamente en dicho consenso (Jayme Zaro, 2017, pág. 11)

A lo largo de la historia y en las diferentes culturas, se han establecido estándares de belleza que han influido en la forma en que se percibe y representa el cuerpo femenino. Estos estándares pueden variar y evolucionar con el tiempo, pero a menudo se han llevado a la creación de ideales que obligan a las mujeres a cuestionar y comparar su cuerpo con un entorno casi completamente ficticio.

Los medios de comunicación, como la publicidad, la televisión y las redes sociales, desempeñan un papel importante en la construcción de la imagen del cuerpo femenino. A menudo, se presentan imágenes retocadas y editadas que promueven una “belleza” irrealista.

“(…) resultado del redireccionamiento de la mirada sobre el cuerpo: si en la larga historia del arte el cuerpo femenino ha sido constantemente tratado, muchas veces desnudo, en representaciones realizadas desde un ojo externo, casi siempre masculino, al cual se aproximó desde la observación y el deseo masculino, en las obras que presentábamos se producía un giro radical” (Giunta, 2020)

Desde el punto de vista del arte la celebración de la “belleza” los artistas han representado la figura femenina como símbolo de gracia, proporción y perfección estética. Considerando más que un medio de creación una forma de objetificación. Pero por el otro lado, existen artistas que rompen estos esquemas y cuestionan las representaciones del cuerpo femenino. Y así, se muestran creaciones desde el arte contemporáneo imágenes que desafían las normas tradicionales de belleza

y sexo, la idea del arte relacionado a la mujer y deslindando el cuerpo femenino de la visión heteropatriarcal producida en la imagen del arte.

Un ejemplo de estas creaciones artísticas contemporáneas es *Radical Women* (...) una exposición innovadora que constituye la primera historia de las prácticas de arte experimental de mujeres artistas en Latinoamérica y Chicanas y Latinas nacidas en los Estados Unidos entre 1960 y 1985, un periodo clave en la historia de América Latina y en el desarrollo del arte contemporáneo. Abordando un vacío de la historia del arte *Radical Women (Mujeres radicales)* incluye quince países representados en la exposición por 120 mujeres artistas y colectivos, con más de 280 obras en fotografía, video y otros medios experimentales. (Museum Hammer, 2017)

Fotografía (*Silveira, 1976*)

En esta exposición se pueden apreciar estas prácticas experimentales y como muchas mujeres artistas cuestionaron el uso de sus cuerpos, utilizándolo como medio en intervenciones o instalaciones, y registrándolo mediante imágenes en movimiento y fotografías.

En *radical women* es frecuente el corte, el ángulo inesperado (cómo si hubiese dibujado su propio cuerpo fragmentado observándolo desde el recorte que resulta de mirarlo desde la posición física de sus

ojos), la focalización en zonas puntuales del cuerpo, el análisis de procesos biológicos mediante instrumentos médicos (los latidos del corazón desde registros visuales y sonoros), psicoanalíticos (diagramas lacanianos, referencias a teorías freudianas), sociólogos (encuestas sobre la percepción de las mujeres de la ciudad de México, sobre las características de la mujer peruana). (Giunta, 2020, pág. 17)

Fotografía (*Palacios Whitman, 1977*)

En cada una de las expresiones de estas artistas se podía apreciar un acercamiento al cuerpo cuestionándolo y cuestionando el contexto en el que se encontraban en ese momento, son imágenes que quiebran con el arte creado para ser observado y que al mismo tiempo negaba a un cuerpo dentro de él, con la idea de romper la estructura de la objetificación del cuerpo femenino, proponían nuevas formas de mostrarse desde distintos ángulos, jugando con los panoramas, haciendo de su piel la misma obra pero también las espectadoras de la misma “(...) Los ejes temáticos entorno a los cuales fue realizada la exposición-el autorretrato, la relación entre el cuerpo y el paisaje, el cuerpo cartografiado, lo erótico, el poder de las palabras, el cuerpo actuando, miedo y resistencia así como feminismos y el lugar social, sirven para ilustrar los intereses y las problemáticas compartidas” (Museum Hammer, 2017)

Entre los años sesenta y ochenta, se produjo un estallido de la representación que recurrió a la fotografía, la *performance* y el video como soportes privilegiados, aunque no excluyentes (pintura, dibujo, grabado o escultura fueron lenguajes de exploración). El textil, el tejido, la trama, la cerámica, procesos técnicos excluidos del canon del gran arte, con mayúscula, integraban- en forma innovadora y en colisión con las jerarquías del arte- obras extraordinariamente diversas. El trabajo de las artistas sobre su propio cuerpo fue una tarea de mapeo, conocimiento, identificación, empoderamiento y emancipación. (Giunta, 2020, pág. 18)

Durante ese estallido México tuvo una participación muy activa tratando de realizar esas visibilidades corporales, pero de la misma manera se cuestionaba y criticaba la manera de realizarlas, ya que para muchos resultaba agresiva.

“En 1987, el autoproclamado grupo feminista “Polvo de Gallina Negra” (PNG), creado por Mónica Mayer y Maris Bustamante, se presentó en el noticiero *Nuestro Mundo*, de Televisa, para embarazar artificialmente a Ochoa y transformarlo en una “Madre por un día””. (Aceves Sepúlveda, 2022, pág. 90)

El colectivo “Polvo de Gallina Negra” presentó muchas acciones corporales que parecían demasiado radicales para su época, ellas al autoproclamarse “artistas feministas” recibirían juicios negativos sobre sus obras, al salir también de las formas de expresión tradicionales y académicas mostrando situaciones sociales por medio de la fotografía, el video arte o la *performance*.

“Durante el programa, Mayer y Bustamante “embarazaron a Ochoa, haciéndole un delantal con una prótesis de vientre, y le dieron a tomar unas píldoras que le producían malestares característicos de la gestación (...). También le colocaron una corona dorada para que sintiera lo que es ser “reina por un día”” (Aceves Sepúlveda, 2022)

El grupo buscaba examinar la representación de la mujer en el arte y los medios de comunicación, promover la participación femenina en el ámbito artístico y crear obras basadas en la experiencia de las mujeres en una sociedad patriarcal. Estos objetivos apuntaban a influir en lo social mediante cambios en la imagen y la representación visual.

“Durante el desarrollo del programa, Ochoa, quien participaba de manera divertida fingiendo tener múltiples antojos y malestares, entrevistó a Mayer y Bustamante sobre su práctica artística. Ellas le expusieron las dificultades que enfrentaban no solo como mujeres artistas, sino como artistas feministas en un medio dominado por hombres. También afirmaron que, pese a las dudas de Ochoa, lo que más de 200 millones de espectadores estaban a punto de ver (su transformación en madre por un día) era una obra de arte, a la que definieron como una acción plástica (a lo que luego llamaría “*performance*”)” (Aceves Sepúlveda, 2022)

Madre por un día (*Polvo de Gallina Negra, 1987*)

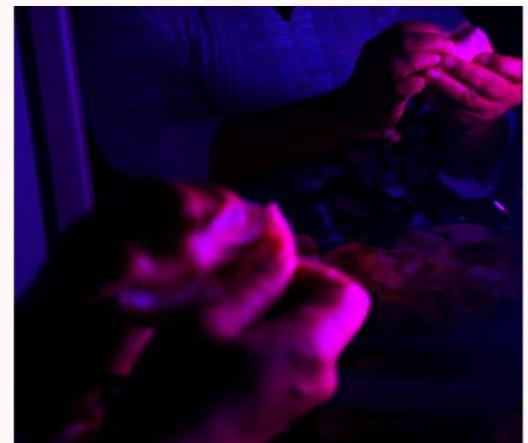
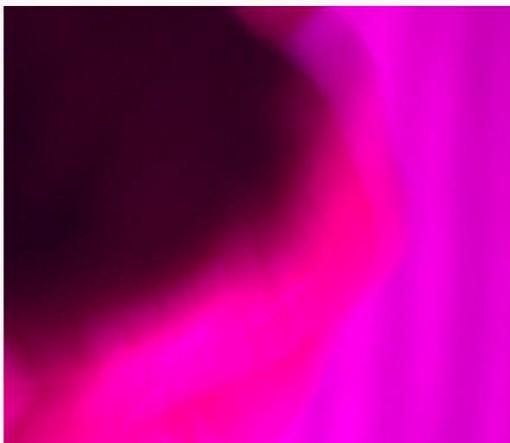
Varias artistas han explorado la representación de sus propios cuerpos, utilizando el cuerpo como medio artístico y observándolo desde fuera. A través de los recursos menos tradicionales como la fotografía, han utilizado diferentes medios como soporte para dar un contexto de lo que estaba sucediendo alrededor de su obra y así, muchas lo usaron para hacer un proceso de análisis y redescubrimiento de su propio cuerpo, aceptado que han sido catalogadas con las influencias de estructuras patriarcales que prevalecen en la sociedad y la estructura del arte tradicional. [OBJ]

FOTOGRAFÍA/INTERVENCIÓN FOTOGRAFICA

2

CAPITULO II.- FOTOGRAFÍA/ INTERVENCIÓN FOTOGRAFICA, CUERPO, EXPRESIÓN Y ENTORNO SOCIAL.

“La fotografía es una lucha. El enemigo es el tiempo y vences cuando consigues congelarlo en el momento adecuado, evitando que algo que habla de ti y de lo que está pasando muera y desaparezca para siempre.”

Cristina García Rodero

Cuando se habla de investigación es necesario tener ciertos referentes, para poder hacer un análisis y metodología de esta, que es un conjunto con la obra que se pretende realizar.

Es así como en este apartado se abordará la fotografía y la intervención fotográfica en el espacio, esto con la finalidad de conocer todo lo que antecede este proceso, no sólo los significados de cada medio para hacer una obra, sino también el de la obra por sí misma, así como el proceso desarrollativo de cada artista y su contexto. *“(…) A menudo, al realizar análisis de obras, y en este caso de aquellas relacionadas con los productos audiovisuales, se le resta presencia o importancia a su personaje más importante: su autor.”* (Cruz Rodríguez, 2019, pág. 30)

La intención de la investigación artística es explorar, comprender y expresar ideas, conceptos, emociones y experiencias a través de la creación artística. Esta investigación busca profundizar en diferentes aspectos del arte, el cuerpo, la feminidad, el género, con el fin de cuestionar ciertas prácticas dentro de estos y con el objetivo de ampliar el conocimiento y la comprensión tanto del artista como del público.

Algunos de los objetivos comunes de la investigación artística incluyen:

1. Explorar nuevas formas de expresión: A menudo se busca experimentar con nuevas técnicas, materiales y enfoques creativos para desarrollar su práctica artística y crear obras innovadoras.
1. Reflexionar sobre temas y conceptos: La investigación artística puede centrarse en la exploración de temas profundos y significativos, como la identidad, la política, la naturaleza humana o la cultura, y comunicar ideas a través de la obra de arte.
2. Contextualizar el arte: Se puede investigar el contexto histórico, cultural y social en el que se encuentran y cómo esto influye en una obra. Esto puede ayudar a enriquecer la interpretación de la obra por parte del espectador.
3. Desafiar las convenciones artísticas: La investigación artística a menudo implica cuestionar las normas y expectativas artísticas, desafiando las convenciones establecidas y promoviendo la innovación en el arte.
4. Comunicar emociones y experiencias personales: Se puede utilizar una investigación para expresar experiencias, emociones y perspectivas únicas, permitiendo al espectador conectarse a un nivel emocional.
5. Contribuir al discurso cultural y social: Las obras de arte pueden ser vehículos poderosos para abordar cuestiones culturales y sociales importantes y para provocar la reflexión y el diálogo en la sociedad.
6. Investigar la estética y la teoría del arte: La investigación artística también puede implicar la exploración de cuestiones relacionadas con la belleza, la estética y la teoría del arte, contribuyendo así al pensamiento crítico sobre el arte y su papel en la cultura.

Hay que considerar que la teoría viene de la mano con la práctica, podemos teorizar las creaciones artísticas sin quitar el valor de la acción que esta conlleva y la intención que tienen al realizarse.

2.1. La fotografía cómo reflejo de la realidad intacta.

“(…) La vitalidad lista para ser apresada, entera al fijar el instante, al registrar una breve sonrisa de fatiga, una contorsión de mano, el fugaz paso del sol entre las nubes. Y ningún instrumento, salvo la cámara, es capaz de registrar esas reacciones tan complejas y efímeras y expresar toda la majestuosidad del momento”

Paul Rosenfeld

Mediante la captura de imágenes visuales estáticas, la fotografía se usó como documentación, que permitió a las personas observar y comprender el mundo que les rodea de manera única. La fotografía es un espejo que refleja momentos, emociones, paisajes y culturas, y con los años ha sido fundamental en la representación fiel de la realidad y en la creación de narrativas visuales que influyen en la percepción colectiva. En esta exploración, examinaremos cómo la imagen se ha convertido en un reflejo de “la realidad”, al tiempo que reconocemos su capacidad intrínseca para dar forma a nuestra comprensión y apreciación del mundo que nos rodea.

La narrativa de la fotografía también cómo medio de protesta y vizibilización del mundo ha estado en las obras de muchas autoras, en este texto sólo se nombrará a fotógrafas mexicanas y sus obras, ya que, se utiliza cómo medio de manifestación de cómo ellas utilizaron estas herramientas para captar un mundo completamente diferente, visto desde los ojos de las mujeres, con ojos de violencias, desigualdades e injusticias, pero también un mundo de lucha, persistencia, tolerancia, fuerza y creación.

Muchas de estas artistas expresaron una corporalidad, no solo propia, si no la del entorno, y que evocaban más que cuerpos desnudos (muy comunes de todas las épocas hasta en la

actualidad) una visión más amplia que marcaba una diferencia de lo que se considera cuerpo, género e identidad.

Tal fue el caso de fotógrafas como Lola Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, Kati Horna, Pola Weiss, Magali Lara, Sonia Madrigal y Daniela Edburg y que en este apartado se explorará con la finalidad de conocer su contexto, cómo veían y ven la sociedad, cómo logran capturarla, visibilizarla y trabajarla desde los ámbitos que tienen, que, la mayoría de ellas fueron o son activistas, feministas o pertenecieron a algún movimiento social a favor de los derechos humanos, pero también mediante su obra buscaban romper con ideas identitarias preconcebidas y arraigadas.

“La fotografía mexicana ha hecho de la luz una forma del conocimiento colectivo. La lente sirvió, desde los años previos a la Revolución, para trazar un retrato de lo nacional, y en cien años se estableció una sólida tradición en la que diversas miradas y técnicas conviven con pasión e intensidad. Entre los principales fotógrafos mexicanos está en un lugar muy destacado Lola Álvarez Bravo.

Lola-Dolores Concepción Martínez- atestigua en la capital de la República los barruntos revolucionarios y la violenta década de los diez. Su mirada, sin duda, se alimentó de los sentimientos e ideas que los claroscuros del conflicto social ponían frente a ella”. (Sáizar, 2012, pág. 9)

Se partirá del estudio de la obra de **Lola Álvarez Bravo**, fotógrafa nacida en México, su nombre real Dolores Martínez de Anda, usando los apellidos de su entonces esposo Manuel Álvarez Bravo para poder obtener cierto reconocimiento dentro del ámbito artístico en el que se encontraba en ese momento, sus obras se caracterizaban por la belleza que podían reflejar en los paisajes principalmente de la ciudad y de la gente que en ella habitaba, pero también de las regiones que se encontraban alrededor donde los contextos sociales eran muy contrastantes. Lo que más le interesaba fotografiar era la belleza y luego el dolor. Entre estos dos extremos queda comprendida su teoría.

“No tengo mayores pretensiones artísticas, pero sí creo que, pasando algunos años, si algo resulta útil de mi fotografía, será en el sentido de ser una crónica de mi país, de mi tiempo, de mi gente, de cómo ha ido cambiando México, hay cosas de México en mis fotos que ya no se ven más. [...] Si tuve la suerte de

encontrar y plasmar esas imágenes, pueden servir más delante de cómo ha ido pasando y transformándose la vida; imágenes que me llegaron muy hondo, como electricidad, y me hicieron apretar la cámara; y no sólo por gran arte, o por mucha belleza y la luz y todo, sino también por humor, por ese retozo que es tan mexicano [...] y luego, bueno también los aspectos terribles, los que te impactan con mucho dolor, la miseria y el sufrimiento". -Lola Álvarez Bravo (Sáizar, 2012, pág. 17)

Lola se caracterizaba por el retrato muy peculiar de las personas con las que llegaba a convivir, así como capturar la esencia de cada persona, lugar u objeto con el que se encontraba o trataba.

La exaltación del cuerpo en cada una de sus fotografías como medio principalmente de identidad mexicana, era una característica de su obra, mostraba en mayor parte un reflejo cultural, una crónica con gran enfoque de lucha y activismo social en un constante dialogo con las distintas vanguardias artísticas que en ese momento estaban emergiendo.

Fotografía (Álvarez Bravo, Mariana Yampolsky, 1950)

Esta imagen capturada por Lola en 1950 muestra a Mariana Yampolsky una importante figura de la fotografía mexicana y la toma de ejemplo para demostrar su estilo, que se caracterizaba por el manejo de las luces y sombras a manera de resaltar rasgos, siluetas y tener composiciones completamente diferentes. La iluminación suave en el rostro de Mariana resalta sus rasgos, mientras que las sombras en su cabello y su ropa añaden profundidad y textura a la imagen. Lola eligió un encuadre cercano que destaca el rostro, utilizando como herramienta una esfera de plástico para destacar (lo que podría considerar para ella algo importante en su identidad), sus ojos,

ya que Mariana también era fotógrafa. La composición equilibrada y la atención meticulosa de los detalles, como los pliegues de su ropa y su cabello, demuestran el enfoque corporal y el significado

Fotografía (Álvarez Bravo, *Universidad femenina*, 1943)

de cada elemento en la fotografía.

Lola no solo se enfocó en la fotografía clásica como recurso de expresión, también fue pionera del collage, dando increíbles propuestas sobre temas sociales, fuerza de trabajo, arquitectura de las ciudades, como un sin fin de imágenes que narraban una historia en una sola.

Cómo menciona en el libro *Lola Álvarez Bravo y la fotografía de la época* “A veces quería decir algo, y la fotografía no me lo permitía. Entonces tomaba una cartulina,

hacía un boceto, escogía unos negativos, los imprimía al tamaño necesario, cortaba y pegaba.”

La invención de esta práctica artística fue reivindicada por los dadaístas alemanes Hannah Hoch y Raoul Hausmann y, durante la década de 1920, se extendió en Alemania y la Unión Soviética donde se usó, sobre todo, con fines propagandísticos. Los primeros fotomontajes de Lola Álvarez Bravo se pueden ver en un contexto similar.

Fue pionera en muchos aspectos de intervenir, interpretar y expresar la fotografía, mostrando la variedad de materiales, herramientas y recursos que se podían utilizar en la época, pero no eso, también eran testigos de los acontecimientos que se daban.

Este legado le fue dejado a muchas fotógrafas, otra artista que experimento mucho en su obra y usando su cuerpo como recurso fue Graciela Iturbide.

Durante los últimos 50 años **Graciela Iturbide** se dio a la tarea de fotografiar el testimonio poético de la crítica y compleja cultura mexicana, una fotógrafa contemporánea, pero de la misma manera ligada a Lola siendo el esposo de esta (Manuel Álvarez Bravo) quien incursiono a Graciela Iturbide en el arte de la fotografía.

Graciela Iturbide documentó vida, muerte, religión y tradición única, creando un legado sobre todo en la fotografía documental.

Fotografía (Iturbide, *¿Ojos para volar?*, 1991)

La fotografía como recurso artístico, tiene la habilidad de transformar lo ordinario en extraordinario, revelando la belleza y la profundidad que a menudo pueden pasar desapercibidas en la vida cotidiana.

La espiritualidad es un tema recurrente en la obra “Ojos para llorar” haciendo principal énfasis en la muerte, uno de los temas favoritos de Graciela Iturbide, realizando un retrato con una composición en primer plano, mostrando la corporalidad enfocándose en las manos y el rostro, pero también en los esqueletos de las aves muertas con una luz directa en el rostro, no se sabe a ciencia cierta si era de estudio o luz natural, quitando todo el ruido de la imagen con un fondo y ropa neutra, exaltando la corporalidad de la misma forma en el cabello, los pliegues de la piel y dando el “toque” final en los ojos, haciendo un tipo de fotomontaje para que pudiera parecer que uno de estos ha sido devorado, así mostrando la idea final de la obra.

“Yo soy muy feliz de ser fotógrafa. Me encanta. Realmente tengo que decir que veo la vida de dos formas: sin cámara y con la cámara. Cuando estoy con mi cámara veo la realidad con el lente, con el objeto y es completamente diferente a cuando la veo sin cámara. Pero a veces es necesario ver la realidad sin cámara.” (Iturbide, "La vida como poesía": las maravillosas imágenes de la influyente fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, 2016)

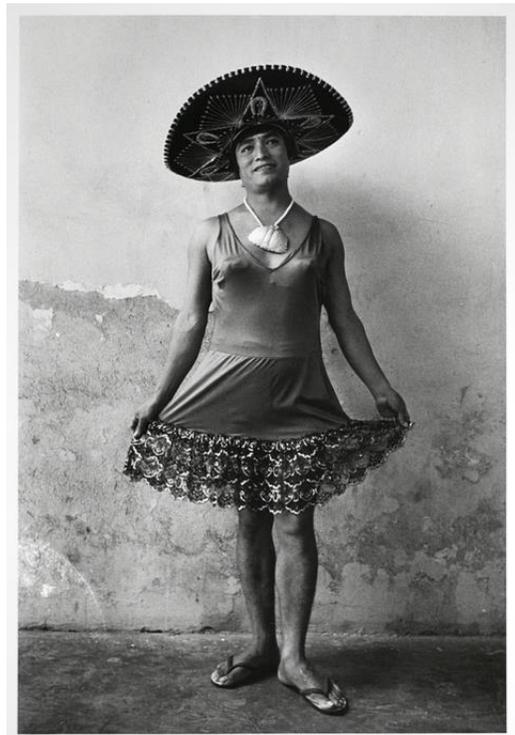
Ella logro captar la singularidad social de muchos estados culturalmente ricos, como bien es el estado de Oaxaca, específicamente Juchitán uno de los centros de la cultura Zapoteca y lugar de los muxés, personas homosexuales travestis, que lejos de ser estigmatizados, como en muchos estados de la república, aquí se les respeta y se les da un lugar importante socialmente “*Magnolia* refleja el modo en que Graciela Iturbide se aproxima a la realidad que quiere retratar. Hay una mirada directa que manifiesta la creación de un vínculo con esa realidad, una complicidad que aparece en la sonrisa de Magnolia, en la recogida alegría que parece transmitir el momento. También hay cierto humor, en el contraste entre el fantasioso conjunto con que se adorna Magnolia y la desnudez de la pared frente a la que posa. Pero a su vez, la imagen transmite la fragilidad de esa excepción cultural, de la poderosa magia que se despliega ante la fotógrafa en Juchitán de la mano de sus mujeres” (Fundación MAFRE, 2022)

Ella al estar en contacto con una población tan culturalmente diversa se permite cuestionar las ideas de sexo, género y cuerpo, trata de capturar la esencia junto con objetos culturalmente asociados y dejar la idea de corporalidad que tenía en ese momento.

En la historia el cuerpo se vio reflejado e inspiró a muchas obras que pretendían expresar una realidad inmediata y una fantasía, con la que debía jugar la fotografía.

El surrealismo, un movimiento artístico que se desarrolló en el siglo XX, buscaba explorar el mundo de los sueños, los pensamientos subconscientes y lo irracional. Artistas como Leonora Carrington, Remedios Varo o Alice Rahon entre otras se convirtieron en máximas exponentes de esta corriente. Sus obras a menudo presentaban lo que se podría describir como imágenes extrañas que desafiaban a la lógica y la realidad cotidiana. La fotografía, por otro lado, es considerada tradicionalmente como un medio para capturar la realidad y documentar el mundo tal cual es. Sin embargo, el matrimonio entre el surrealismo y la fotografía comenzó a gestarse cuando fotógrafas experimentales como Katy Horna comenzaron a explorar la posibilidad de utilizar la cámara como una herramienta para expresar los mismos conceptos surrealistas que los pintores expresaban en el lienzo.

Katy Horna nacida en Budapest, Hungría, pero establecida en México, llegó en 1939 con su esposo José Horna y desde que entró al país se propuso retratar lo que pasaba en el país.

Fotografía (*Iturbide, Magnolia*, 1986)

“Se le asocia con la fotografía surrealista, sin embargo, al preguntarle si se consideraba una artista surrealista ella contesto que no, que probablemente la asociaban al movimiento por haber sido amiga de artistas surrealistas mexicanos, pero que en la época ella ni si quiera sabía que significaba esa palabra.” (Fotografica , 2017)

El movimiento surrealista para esos momentos estaba emergiendo en México y Katy Horna supo bastante bien como captar la idea, jugar con las técnicas y tenía la herramienta que la haría revolucionar en este ámbito, la cámara.

“Muchas de sus fotografías son acercamientos de rostros o ángulos de edificios en ocasiones irreconocibles, a veces notamos que sus imágenes están fuera de foco intencionalmente para producir un efecto de remembranza sin sensación completa de reconocimiento. En sus retratos el rostro es el modelo central y el resto de la imagen proporciona un ambiente que enfatiza el carácter del personaje.” (Fotografica , 2017)

Sus fotografías capturan momentos y escenas que reflejan tanto la complejidad de la condición humana como la belleza de la cotidianidad, mezclado con la

Fotografía (*Horna, Woman and Mask, 1957*)

imaginación y sueños, dando como resultados composiciones que podían transmitir imágenes que parecían planos fuera de este mundo.

En una de sus series más famosas “La historia de un vampiro” nos muestra la narrativa de una historia a través de la fotografía y el uso del cuerpo como principal recurso de esta narrativa.

Ella utilizo la complexión de la modelo, en todo sentido, desde las manos, en rostro, resaltando los huesos al contacto con cada objeto y finalizando con el rostro y el cabello, utilizando

ropa completamente negra para no tener distracciones en la composición más que la idea de la “Historia de un vampiro: sucedió en Coyoacán”.

Resaltando también sus gestos, expresividad y queriendo poner emociones a través del lente, desafiándose a sí misma para poder captar y transmitir una historia, así como también a la modelo que pretende exaltar el cuerpo en todo sentido.

Fotografía (Horna, "Historia de un vampiro: sucedió en Coyoacán", 1950)

Uno de los usos más evidentes del cuerpo como medio de creación de imagen es su función como sujeto de representación.

Desde las esculturas, retratos, fotografías y videos, el cuerpo humano ha sido un tema central en la historia del arte. Las y los creadores han buscado capturar la complejidad de la anatomía humana a lo largo de los siglos. Así su representación ha variado de acuerdo con la época, cultura, región y contexto donde se encuentre.

Muchas y muchos creadores utilizaron su propio cuerpo como un lienzo para abordar cuestiones de identidad, género y nacionalismo. En ese contexto, el cuerpo se convierte en medio de comunicación visual.

Fotografía (Horna, "Historia de un vampiro: sucedió en Coyoacán", 1950)

2.2. Expresión de lo sensible: el cuerpo como medio de creación fotográfica.

“Fotografiar es apropiarse de lo fotografiado.”

Susan Sontag

La fotografía y el cine utilizan el cuerpo humano como elemento central de la creación de imágenes. Las y los fotógrafos y cineastas exploran la relación entre el cuerpo y el espacio, la luz y la sombra para crear imágenes sobresalientes, y evocadoras. Muchos tipos de fotografía, (por ejemplo, la de moda), utiliza el cuerpo para presentar una creación y transmitir un mensaje.

En la imagen en movimiento el cuerpo es fundamental para la narrativa y la actuación. Los participantes utilizan sus cuerpos para dar vida a personajes y contar historias. Se centra en la expresión corporal, el movimiento, la gestualidad para transmitir emociones.

En su *Autovideato* (1979) Pola Weiss le explica a su padre “...pensarás que tanto dinero invertido en mis estudios para que yo no sea una intelectual elocuente que engaña al hablar...ahora mi lenguaje es diferente, vi de otro modo, la vida, *videotro* modo la vida”. (Weiss, *ExtraPolaciones lingüística*, 2015)

La artista **Pola Weiss** fue una de las primeras mujeres en realizar la imagen experimental y se le considera la precursora de la audio videografía y el video arte en México, ella llegó a construir imágenes que en esa época rompían con todo estereotipo de creación. Las cosas que llegaron a caracterizar su obra era la libertad de producir, las imágenes psicodélicas, el uso de una banda sonora y la utilización del cuerpo.

(...) el amor y el desamor tejen la unidad sustancial de los audiovideos de Pola Weiss, el amor y el desamor de ella misma por sí misma, expresados en forma compleja, sobresignificante, de neovanguardia iberoamericana de los setenta y siempre desde un ejercicio extremo (neobarroco) de la libertad imaginativa personal. (...) Una libertad de mujer artista en situación crítica, constantemente presente en auto-cuerpo dentro de sus imágenes, danzante y desordenada, loquita y degenerada, según una conciencia creadora capaz de expresar nuevas figuras (Venusin, 2013)

Pola Weiss aborda el cuerpo femenino desde diferentes perspectivas, un ejemplo de esto se encuentra en su obra “Ciudad-mujer-ciudad” realizado en 1978 utilizó técnicas de

posproducción como el chroma key ² que para ese momento resultaba muy novedoso, como un recurso para sobreponer este cuerpo desnudo y frágil, ante la monstruosidad de la ciudad. Su obra también se relacionó con la danza contemporánea, y la literatura, ya que en la misma muestra consignas que visibilizan un cuerpo violentado en la sociedad y habitando una ciudad que no le permite un espacio dentro de la misma.

“(…) Destaca además el sentido de prisa y opresión que se vive en la ciudad, ritmo que impide vivir “*todos corren como si estuvieran solos*” así mismo la exigencia del “*ser*” en medio de un todo que oprime, dando finalmente un sentido de martirio, de ahí la crucifixión que cierra la obra” (Romero, 2020)

Ella junto con otras artistas fue fundadora de discursos visuales y performáticos sobre lo femenino y sobre el feminismo en la escena artística mexicana de los años 70, en muchas de sus obras

hace mezcla de la psicodelia con el pop para poder obtener la narrativa que ella quería dar.

Este trabajo fue exhibido en el Museo de Arte Moderno de México junto con dos Artistas que también abordaban un discurso sobre el cuerpo de la mujer, que eran Mónica Mayer y Magali Lara, estas obras se incluían dentro de la exposición *Radical Women*.

Fotografía (Weiss, *Ciudad Mujer Ciudad* (*City woman city*), 1978)

Magali Lara dentro de su obra, generalmente habla con una constante “poética” dónde define cuerpo, intimidad, deseo, maternidad, sexualidad y cotidianidad, todo desde una perspectiva de feminidad.

² Es una técnica audiovisual que consiste en extraer un color de una imagen o vídeo para reemplazarla por otra imagen o vídeo, con la ayuda de un programa computarizado de edición.

Ella empieza por explorar y visibilizar su propio cuerpo, lo cuestiona y le da vida en la serie “ventanas” dónde también explora técnicas como son el collage con fotografías, radiografías de su cuerpo, texto, transparencia, dibujos y recortes, en las cuales trata de mostrar aspectos de su biografía tomando también los emocionales.

(...) desarrollaron su obra en diálogo con la emergencia del movimiento feminista, pero también como parte del fenómeno artístico conocido como “Los grupos”. Surgidos en el entorno posterior a 1968, dichos colectivos impulsaron la búsqueda de nuevas formas artísticas, se decantaron por un discurso político de izquierda que relegaba la experiencia de lo individual. Sin embargo, como ha señalado la artista, otras reivindicaciones desde la propia corporalidad fueron posibles gracias a la alianza entre mujeres y gays, que se ocuparon del cuerpo sexualizado, el deseo y las imposiciones sociales. (Museo Amparo, 2021)

La autoexploración que ella hace, la forma en la que la expone al público fue tomada como una forma de mostrar la intimidad, de hacer un espacio privado y convertirlo en algo público, algo colectivo, que permitiera ver en su cuerpo los demás cuerpos y experimentarlos a través de ella.

Esta exposición permitió ver nuevas experimentaciones del cuerpo a través del arte, pero también tuvo críticas que la tildaban de narcisista por la idea una exploración tan grande del cuerpo femenino, la manera de romper con los esquemas tradicionalistas de hacer arte y la mirada de las mujeres artistas que expusieron todas las obras jugando con nuevas herramientas y siendo precursoras de las vanguardias emergentes.

“Esta consigna (‘lo personal es político’), que transformó toda la estética de los ochenta, comenzó haciendo efecto como un argumento contra la calificación banal y superficial con que los temas femeninos eran desdeñados (no sé si temas femeninos, pero ciertamente eran colocados en un sitio de aparente

insignificancia como la vida cotidiana o el mundo de los sentimientos que, ante temas más solemnes como los de la escuela mexicana o la escuela abstracta o geométrica parecían ensimismados en un narcisismo y no en una crítica social)” (Lara, La memoria es como una piedra, 2007, pág. 419)

Desde el punto de vista artístico fue más sencillo minimizar las nuevas maneras de visualización del cuerpo femenino a “banal” que dar un espacio más allá de la objetualización y la etiqueta de musa. Pero desde otros puntos de vista era un parteaguas a las nuevas generaciones de artistas que impulsarían la creación y la autoexploración, así como la exploración de cuerpos,

con la cultura que las rodeaba. *Radical Women* se inauguró en el Hammer Museum de Los Ángeles en 2017, ahora compilando obras de artistas de toda Latinoamérica.

Collage (Lara, Ventanas, 1960)

“El trabajo de Daniela Edburg analiza ciertos aspectos que definen la naturaleza humana, particularmente el mundo artificial que el ser humano habita y los sinsentidos que genera. Refleja escenarios de ficción que son extremos hasta el punto que se vuelven contradictorios.” (Guerrero, 2020)

Collage (Lara, Ventana 17/21, 1977-1978)

Uno de los elementos más notables de la fotógrafa **Daniela Edburg** es su capacidad para mezclar elementos inesperados. Sus fotografías y esculturas suelen incorporar distintos elementos para dar un realce a la idea que quiere dar, utilizando la mayoría de las veces el cuerpo como elemento principal de todas sus composiciones y obras.

En la serie “*Drop Dead Gorgeous*” utiliza los elementos de la instalación y lo cotidiano para poder hacer una composición centrada en el rostro y en la posición corporal para narrar una historia, podría ser una crítica al consumismo, la idea de la comida como medio para obtener una satisfacción inmediata que nos llevara a la muerte o la intención de un cuerpo derrotado ante la idea del exceso.

Fotografía (Edburg, *Death by Oreos*, 2020)

“Siempre me han interesado los personajes obsesivos. Me interesa el punto en que la energía se vuelve autodestructiva y va en contra de lo racional. Las situaciones extremas dejan ver claramente cuál es la naturaleza humana y nos damos cuenta de lo fácil que es cruzar los límites, perder el control.” (Edburg, Humor Edburg, 2013)

Otro aspecto que ella busca destacar es la dualidad de la existencia humana. Fotografías que congelan momentos fugaces de la vida y la muerte, invitando a la reflexión sobre nuestra propia mortalidad y lo efímero de la naturaleza.

En otra de sus series “*Los tejedores compulsivos*” logra a través de la paleta de colores y el exceso de materiales, expresar el paso del tiempo como condición humana, y logra mostrar uno de los elementos más característicos de su obra: el tejido.

El cuerpo se fusiona con los demás elementos creando una composición dónde no pareciera el final de uno y el inicio del otro, solo las acciones que puede realizar cada uno, la gesticulación en el rostro, el color del cabello (negro con canas), las manos de tejedora, la piel y la acción, sin enfocar en nada más que lo corporal para darle sentido a lo que se pretende decir.

“(…) Distinguimos un toque cínico y siniestro que tanto fascina, muy dirigido hacia la temática estelarizada por mujeres jóvenes, que en su mayoría han muerto por exceso de consumo. Ya sea por sobredosis de Oreó, Nutella o Panditas, las mujeres de Daniela caen bajo sus propios placeres, pero algo extraño pasa con ellas. No sufren ni se encuentran sumidas en una melancólica perdición, por el contrario, han sido víctimas de sí mismas, no hay arrepentimiento. La obra de Edburg se desvincula de un discurso crítico de la sociedad de consumo, por uno de apropiación, uno que parece hablar desde el interior, en una aceptación de su condición” (Torres, 2011)

Uno de los aspectos más destacados de la visibilización del cuerpo a través de la fotografía es la muestra de la diversidad corporal. La fotografía ha contribuido en gran medida a desafiar los estándares de belleza convencionales, que históricamente han sido estrechos y excluyentes. Fotógrafas y fotógrafos, modelos y creadoras han utilizado la fotografía para mostrar la belleza en todas sus formas, tamaños y colores.

“(…) En primer lugar, por culpa de una historia escrita con prejuicios sexistas, casi no hay mujeres en la documentación histórica del arte, y esto lleva a que casi siempre se nos diga que ‘la mujer no es tan creativa como el hombre ya que de ser así habría una Miguel Ángel, una Leonardo, etc., mejor?’

En segundo lugar, las artistas seguimos tratando de ser amas de casa, trabajar por un salario y además ser artistas de tiempo completo. O conseguimos una ‘esposa’ que resuelva nuestro trabajo doméstico, o un mecenas que nos patrocine, o?

En tercer lugar, hemos visto que por todas estas razones tenemos que hacer arte sobre nuestras vidas, para públicos más amplios y cuestionando el porqué hacemos arte. Por eso?” (Bustamante & Mayer, 1984)

El cuerpo humano es un medio de creación de imagen multifacético en el arte. Tanto en su papel tradicional como sujeto de representación, así como en la expresión conceptual.

La visibilización de este en distintos escenarios, y distintos contextos hacen que cada uno no solo tome un estilo propio si no también una identidad que define a cada creadora, y con sus

recursos, reflejar el lugar de donde viene. La imaginación se convierte en material, el arte se convierte con el contexto.

Los desafíos de la mujer dentro de la historia del medio creativo han orillado a las artistas a hacer nuevos tipos de creaciones con la cultura de la que están rodeadas, en el ámbito del arte feminista las creadoras han utilizado su cuerpo como medio de expresión y resistencia. Han desafiado los estándares de belleza impuestos por la sociedad, explorado la sexualidad, la maternidad, la violencia de género y la identidad de género. Han utilizado la fotografía, el performance, la pintura y otras formas para visibilizar y denunciar la violencia sexual, domestica, de género y las desapariciones, dando paso a resistencias de cuerpos ausentes.

Fotografía (Edburg, *Los tejedores compulsivos*, 2020)

Sonia Madrigal es una de ellas, un cuerpo en resistencia que busca en otros luchar por las violencias impuestas y los derechos olvidados. En su intervención artística *Mujeres desde la Periferia* muestra una serie de composiciones fotográficas con los cuerpos de mujeres en la cotidianidad de un estado de México que resulta ser violento y cínico para ser habitado dignamente.

“(…) una mujer que logra expandir el tiempo destinado a maquillarse al liberarse de la idea de que esta actividad pertenece únicamente al espacio privado; los retratos de unas chicas que se niegan a fundirse con el paisaje al prestar una atención minuciosa a los detalles de sus atuendos; cuerpos que saltan y desobedecen las vallas de concreto, irrumpen en la carretera para cruzarla, aunque pueda costarles la vida” (Ruiz Vitela, 2023)

Una creadora feminista que desde su trabajo en las zonas periféricas de la Ciudad de México y su trabajo en el lugar dónde creció como es Ciudad Neza, ha mostrado mediante la fotografía, el collage, la intervención fotográfica, el performance y otros recursos artísticos un cuerpo sobreviviendo y habitando espacios que todos pretenden invadir con la intención de ser vistos desde una perspectiva honesta.

Fotografía (*Madrigal, Mujeres desde la periferia, 2019*)

“Su obra reflexiona con perspicacia acerca del espacio urbano. En sus imágenes la experiencia como mujer que habita esta zona periférica al oriente de la Ciudad de México está siempre presente. En ellas, el espacio es la manifestación física de las relaciones de las personas que lo habitan y lo transitan; ahí el cuerpo es una variable en constante tensión” (Ruiz Vitela, 2023)

Salir a tomar las calles, intervenirlas e invadirlas. La imagen como el cuerpo no se puede quedar encerrado esperando a ser visto, su protesta requiere salir a mostrarse para con(vivir) con las demás y lo demás.

“Aprendo mucho al caminar en las calles y también me gusta observar a otras mujeres hacerlo, por lo que desde hace algún tiempo he recorrido algunos caminos con otras compañeras y han sido de mis mejores experiencias de vida, poder ocupar e intervenir el espacio público con nuestros propios cuerpos, platicarnos, (re)conocernos, explorar los caminos y descubrirnos en ellos” (Madrigal, 2022)

La fotografía permite a las personas expresar su identidad y contar historias a través de sus cuerpos. Ya sea a través de autorretratos, retratos artísticos o documentales personales, la fotografía se convierte en una forma poderosa de narración visual. Las y los creadores utilizan su cuerpo como sujetos, creando obras de temas personales y sociales que han sido un tema de protesta y activismo, visibilizando problemas críticos y movilizándolo a las personas.

La visibilización del cuerpo a través de la fotografía refleja la sociedad en la que se crea, las imágenes fotográficas capturan la mentalidad y los valores de una época, así como la evolución de la percepción del cuerpo y la belleza. Desde las obras artísticas que muestran a mujeres idealizadas hasta las selfies contemporáneas que promueven o ¿no? la aceptación del cuerpo, la fotografía en sí es un espejo de la cultura

Fotografía (Madrigal, *Mujeres desde la periferia*, 2015)

2.3 Intervención fotográfica: una perspectiva diferente de vizibilización de imagen.

“No tengo mayores pretensiones artísticas, pero si algo resulta útil mi fotografía, será en el sentido de ser una crónica de mi país, mi tiempo, mi gente (...)”

Lola Álvarez Bravo

A lo largo de la historia la manera en la que expresamos las creaciones artísticas ha cambiado constantemente, reducir el espacio dónde queremos mostrar una obra hace limitado el público al que queremos llegar, pero además de eso, nos obliga a adaptar la obra al espacio y no al revés.

“En cuanto a las intervenciones fotográficas podríamos decir que son una forma de utilizar los elementos que nos facilita el espacio urbano como lugar para exponer nuestro trabajo. Por lo general las intervenciones tienen un componente más social y político que las fotoinstalaciones” (Ortega, 2012).

Por eso muchas artistas y creadoras se han dado a la tarea de romper con diferentes esquemas espacios y la forma de hacer visible su obra, modificando técnicas, utilizando diferentes materiales, soportes, junto con un contexto urbano.

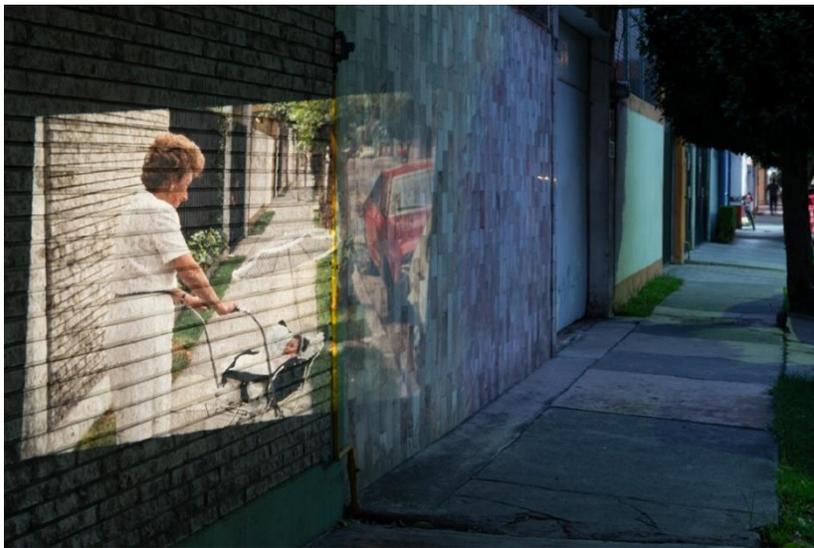
“Los artistas al realizar sus intervenciones pervierten el espacio dotándolo de un nuevo significado y creando en el transeúnte reflexiones sobre la sociedad en que vivimos. No obstante, cabe decir que una instalación fotográfica también es posible realizarla en un espacio urbano, convirtiéndola de esta manera en una intervención artística” (Ortega, 2012).

Un ejemplo de estas intervenciones es **Ana Blumenkron** una fotógrafa mexicana contemporánea que ha explorado la intervención del espacio mediante proyecciones de sus fotografías, cada una teniendo una exposición visual y convirtiendo la fotografía con el espacio complementos de la misma narrativa.

La intervención fotográfica del espacio es una manifestación artística que fusiona la imagen con la creatividad y la imaginación, dando como resultado una expresión única de cómo vemos y experimentamos nuestro entorno. A través de esta forma de arte, las artistas utilizan la cámara

como una herramienta para capturar no solo la realidad visual, sino también para transformarla, reinterpretarla y añadirle su propia perspectiva. Esta disciplina va más allá de la mera intervención y documentación de un lugar, ya que busca explorar las posibilidades de la imagen, la luz y la composición para transmitir emociones, conceptos y narrativas a través de la representación visual del espacio. En este contexto, la intervención fotográfica se convierte en un medio poderoso para desafiar las percepciones convencionales y provocar reflexiones profundas sobre cómo interactuamos con el mundo que nos rodea.

“Reactivo las fotos a través de proyecciones, que fotografío en el lugar donde sucedieron con 40 años de diferencia: para hacer visibles estas violencias machistas, para traer a la memoria cosas que han sucedido y han sido omitidas, silenciadas. El supuesto espacio “seguro” es un espacio de engaño y opresión. La lectura de estos archivos los trae al presente, esto no ha terminado. Las imágenes nos confrontan con las historias” (Blumenkron, 2022)

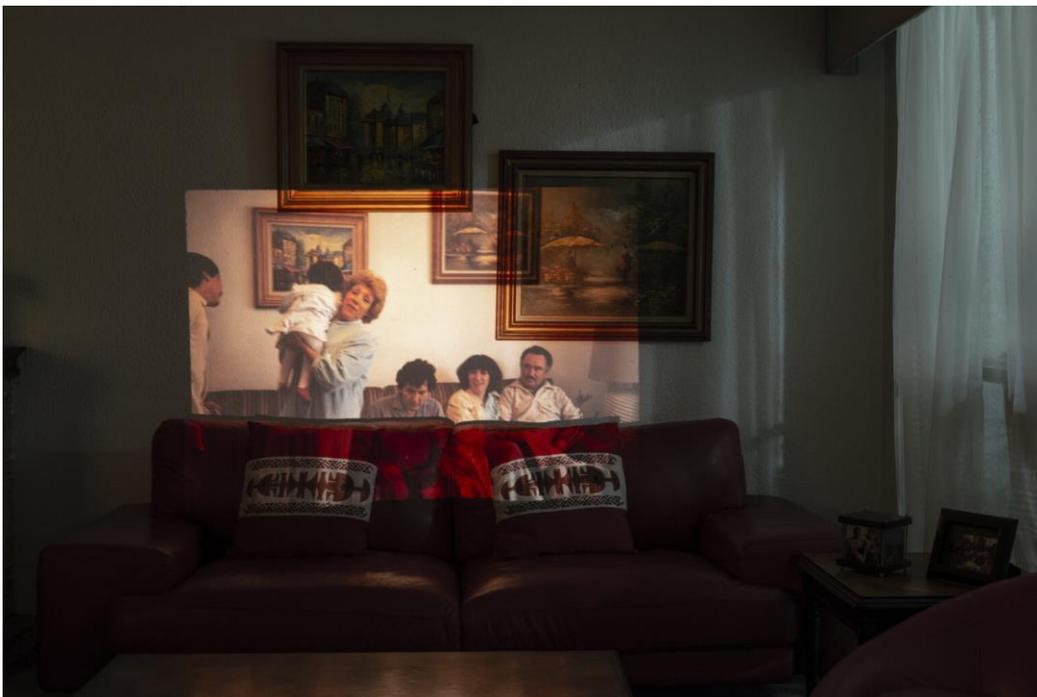
Fotografía (Blumerkron, 2022)

Ella toma el álbum y el espacio familiar y la casa de su abuela se convierte en el lugar perfecto para hacer el cuestionamiento de lo que muchos años vio cómo un espacio propio y ajeno a la vez, finalmente interviniéndolo con carretes de diapositivas de 35 mm y un proyector decidió mostrar todo lo que albergaba ese espacio privado que nunca fue “seguro” como ella menciona.

“Esta violencia controla a los cuerpos femeninos, pero también a los hombres: el feminismo tiene la capacidad de liberarnos a todos, es un esfuerzo político cambiante y transformador, para mejorar la vida de las personas. Para que en otra línea del tiempo ni mi abuela ni ninguna otra mujer tenga que quebrarse para satisfacer las necesidades de un hombre que no la ama de verdad” (Blumenkron, 2022)

Las intervenciones fotográficas pueden tener objetivos diversos. Algunos artistas las utilizan como una forma de explorar la relación entre la realidad y la representación, cuestionando la veracidad de la imagen fotográfica. Otros buscan crear nuevas narrativas visuales al combinar elementos de diferentes imágenes para generar composiciones inesperadas, dando como resultado nuevas posibilidades conceptuales y visuales más allá de la imagen.

La intervención del espacio es una forma de expresión artística que transforma y redefine el entorno en el que vivimos y nos movemos. A través de esta práctica las artistas desafían las convenciones como las percibimos y utilizamos los lugares y objetos cotidianos, al mismo tiempo invitan a contemplar la relación entre el ser humano y su entorno de una manera completamente nueva.

Fotografía (Blumenkron, 2022)

Esta práctica artística y creativa implica modificar, transformar y reinterpretar un espacio físico, ya sea interior o exterior, con el propósito de generar nuevas experiencias estéticas, emocionales o conceptuales. Esta forma de expresión artística busca alterar la percepción convencional de un lugar, y puede implicar el uso de elementos visuales, sonoros, táctiles o incluso tecnológicos para lograrlos.

La fotografía siempre ha sido un medio de vizibilización desde su surgimiento a principios del siglo XIX, en sus primeras etapas se centró principalmente en un medio de documentación y

Fotografía (*Bordalo, 2019*)

posteriormente en la obtención intacta de la realidad. También hubo muchas y muchos fotógrafos que comenzaron a experimentar con la manipulación de imágenes, creando otro tipo de fotografías con un carácter simbólico y narrativo distinto.

Con la llegada de las vanguardias artísticas en el siglo XX, la intervención fotográfica adquirió nuevas dimensiones. El movimiento dadaísta, surrealista, constructivista experimentó con técnicas como el fotomontaje, el collage y superimpresión para desafiar las

nociones convencionales de la realidad y la percepción.

Así muchos artistas utilizaron la fotografía como medio para explorar conceptos abstractos y emocionales. En las décadas de 1960 y 1970, la fotografía conceptual y la intervención fotográfica se convirtieron en parte integral del arte posmoderno. Artistas como Cindy Sherman, exploraron la construcción de identidades y la manipulación de imágenes para transmitir mensajes conceptuales y reflexiones sobre la cultura y la sociedad.

La llegada de la fotografía digital a finales del siglo XX revolucionó la intervención fotográfica. La tecnología ha permitido un control preciso y una edición más accesible de las imágenes.

Fotografía (Ray, 1932)

Algunos antecedentes de las intervenciones fotográficas en México se dan desde el collage de Lola Álvarez Bravo, que también hacen experimentaciones con el cuerpo femenino desde una perspectiva completamente distinta "...juega en sus retratos entre el mostrar y ocultarnos al sujeto

fotográfico. Funde en los objetos la personalidad del retratado. En sus mejores acercamientos al género, encuentra lo que las formas de cosas y personas tienen para confundirse” (Sáizar, 2012)

Dentro de estas experimentaciones de cuerpo-imagen ella buscaba ver desde una perspectiva distinta lo que le rodeaba dentro de la gran urbe, cuestionando muchas veces estas construcciones que podrían mostrarse ajenos a muchos sectores poblacionales “A lo largo de su carrera, mantuvo puntos de contacto con la práctica arquitectónica desarrollada en México. Codificó visualmente edificios y paisajes urbanos, integró fotomontajes de gran formato dentro de algunas oficinas (...)” (Sáizar, 2012)

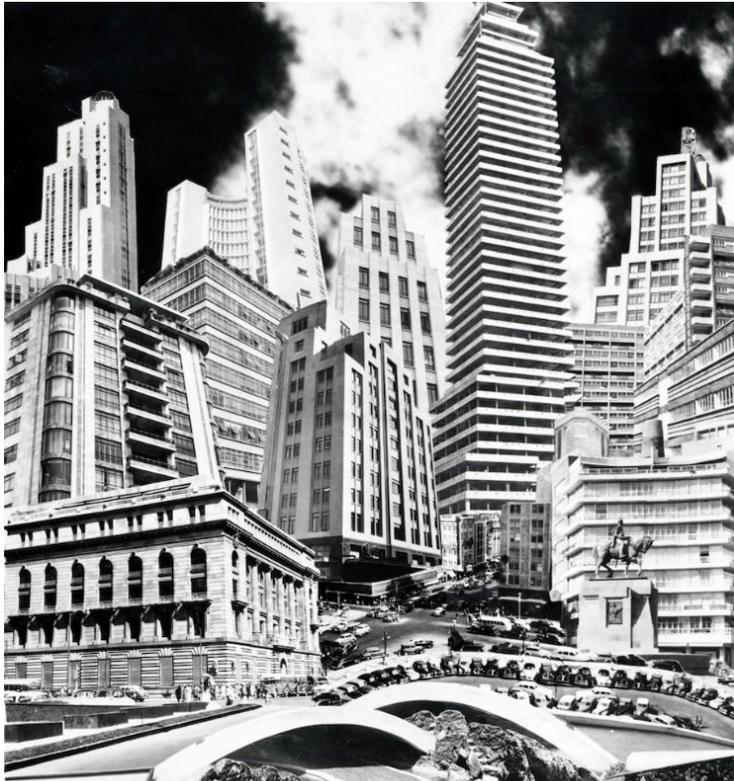

Fotografía (*Sherman, Protagonista actuando, 1974*)

No podemos ponernos barreras a la hora de querer transmitir una idea, el espacio, el contexto y la manera en que realizaremos la transmisión de esta es fundamental para que se llegue

a hacer visible lo que queremos mostrar. “(...) Las instalaciones e intervenciones fotográficas (o artísticas) nos abren las puertas de un nuevo mundo en que mucho de nuestros proyectos tienen cabida, sólo hemos de encontrar la forma correcta de mostrarlo” (Ortega, 2012).

Las intervenciones fotográficas representan una forma de expresión artística que fusiona la fotografía con la arquitectura, el diseño de espacios y la narrativa visual. Estas creaciones

Fotografía (Alvarez Bravo, *Anarquía arquitectónica de la Ciudad de México*, 1953)

transcenden los límites convencionales de la fotografía, ya que no se limitan a imágenes estéticas enmarcadas, si no que se extienden por todo el espacio, interactuando con el entorno y el espectador.

El artista “JR” es uno de estos artistas que busco ir más allá del formato tradicional y es un gran referente en cuanto a intervención

fotográfica y del cuerpo, es conocido como “el fotógrafo clandestino” pero él se define a sí mismo como “artista”. “(...) Trabaja principalmente en distintos barrios bajos del mundo tomando sus fotografías en blanco y negro las cuales después las amplía a dimensiones inmensas y las pega en grandes muros de las distintas ciudades por las que pasa.” (Tierno, 2016)

Fotografía (JR, *Inside Out*, 2011)

En 2011 JR creó “Inside Out” un proyecto de arte participativo internacional, que deja compartir retratos a las personas que así lo quieran esto con la intención de que él las pueda visibilizar en distintas partes del mundo. “...Cada retrato está documentado, archivado y expuesto de manera on-line. Más de 260,000 personas han participado en el proyecto desde alrededor de 129 países” (Tierno, 2016)

Las intervenciones fotográficas han emergido como manifestaciones artísticas contemporáneas vibrantes y diversas, donde los artistas utilizan imágenes fotográficas para crear experiencias inmersas, desafiar percepciones, contar historias y transmitir mensajes impactantes.

Por poner otro ejemplo tenemos a la fotógrafa mexicana **Silvia Gruner**, una creadora que ha echo una práctica fotográfica experimentando con distintos soportes, enmarcada en el posestructuralismo, el feminismo y el cine experimental. “(...) El enfoque multidisciplinario de su trabajo influyó en buena medida en los intercambios artísticos y debates críticos que se desarrollaron en la Ciudad de México en la década de los 90.” (Artishock, 2016)

“Silvia Gruner contribuyó significativamente a la creación de un vocabulario distinto para el arte contemporáneo mexicano a través de una sofisticada apropiación de la cultura vernácula vía referencias conceptuales, feministas y experimentales. Su trabajo propone un complejo análisis antropológico de lo individual y lo colectivo a través de la memoria, el psicoanálisis y el erotismo. Este insistente anclaje en el cuerpo y sus deseos ha sido una estrategia clave de resistencia a los vertiginosos modelos de producción dentro de los flujos virtuales contemporáneos.” (Artishock, 2016)

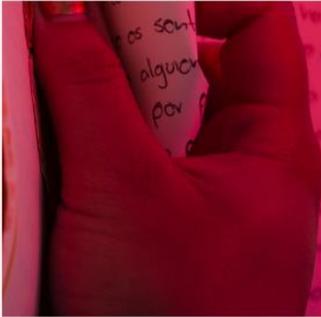
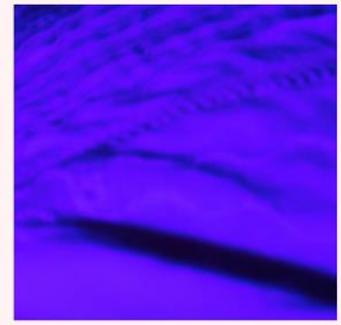
En ambos casos los artistas utilizan la fotografía como medio de vizibilización del cuerpo, para finalmente exponerlo de una manera totalmente distinta a la convencional ya sea con

Fotografía (Gruner, 2016)

instalaciones o intervenciones de las mismas, utilizando también otras herramientas como las escultóricas y lo que les pueda proporcionar el espacio (urbano) como soporte, que a diferencia de muchos no se cierra a un lugar, no pretende estar situado a un público en específico y en muchas ocasiones son obras temporales que están sujetos a los cambios climáticos y sociales que pueden estar alrededor de una ciudad.

Es a partir de esos referentes que en este último apartado se hace una narrativa del proceso para hacer la creación de una intervención del espacio mediante la fotografía, mostrando las oportunidades que nos da el cuerpo femenino de exploración y la posibilidad de hacerlo en espacios públicos, mediante experimentaciones de imagen y vivencias personales.

ERES ARTE

3

CAPITULO 3: ERES ARTE, INTERVENCIÓN DEL ESPACIO A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA

“¿Cuál es el valor del cuerpo en el espacio?”

-Estefanía Cafeína

En la realización de este proyecto encontré muchos aciertos y dificultades que fueron dadas por el tiempo, espacio, contexto y pensamientos personales, uno de los mayores cambios que tuve, no solo a nivel corporal si no también emocional fue la pandemia del 2020, esta pandemia a nivel social nos hizo cuestionar no solo la imagen, sino también la corporalidad individual y colectiva.

De primera instancia buscaba elaborar un video arte, pero este medio de expresión no resultaba cómodo para lo que pretendía realizar, por lo que posteriormente me inclino a la fotografía que, durante la investigación, me resulto más adecuada, pero en cuanto a la materialización aún no encontraba un modo de vizibilización indicado y que se extendiera a una gran diversidad de personas, fue ahí que me incline por la intervención del espacio a través de la fotografía, este medio que busca llegar a un público más amplio, ya que el espacio y el cuerpo son elementos cotidianos que comparten una conexión constante.

Con esto divido este proyecto en 3 tratamientos, que van cambiando según la temporalidad en la que fue realizada, generando conclusiones e imágenes diferentes. Sin embargo, cada uno de ellos aporta significado al entorno que se pretendía explorar. De esta manera, a través de esta obra, se busca liberar la representación del cuerpo femenino, que durante mucho tiempo estuvo oculto, para llevarlo a las calles, hacerlo visible y construir imágenes que reflejen cómo nos percibimos las mujeres.

3.1 Primer tratamiento: Genus

“Una fotografía es un secreto sobre un secreto, cuanto más te cuenta menos sabes.”

Diane Arbus

Mediante las fotos siempre pude observar cómo se podía congelar un instante y hacerlo eterno. Este proyecto de investigación-creación nace a partir del interrogante del cómo se define el cuerpo dentro del ámbito artístico y como se percibe el cuerpo femenino a través de la visión de diversas artistas, que es cambiante y muy diferente a las visiones de obras realizadas por varones.

Fue así como en un principio intento realizar un video arte, esto con la intención de mostrar distintas corporalidades conviviendo en un solo entorno y tomando como uno de los temas principales el género.

El objetivo inicial de las imágenes era desafiar el uso colores específicos otorgados por filtros las representaciones que se daban en el género. Cada cuerpo se veía afectado por estos colores y los movimientos realizados por cada persona no estaban limitados por su género o sexo, permitiendo así total libertad de expresión frente a la cámara.

Fotografía (Gómez K. , Genus, 2019)

La noción de la construcción social del género se planteaba con el propósito de cuestionar cómo los demás percibían el cuerpo en función de sus características visibles, así como de su comportamiento, vestimenta, entorno social y cultural en el que se desenvolvía cada individuo.

Fotografía (Gómez K. , *Genus*, 2019)

En este primer ejercicio pude observar la influencia del color sobre el cuerpo, la fuerza de la imagen en movimiento, pero de la misma forma las dificultades técnicas que esta abordaban, así como el hecho de que su visualización tendría que ser en un espacio cerrado o por lo menos un espacio donde se pudiera proyectar más de 10 min. Interrumpidos.

La elección del color fue fundamental para la idea que se quería transmitir, y en esa ocasión se aprendió a realizar distintas formas con luces y sombras que no se podrían realizar con la luz blanca o amarilla. En esta exploración de tonos se generaron distintas narrativas, así como la representación de diferentes tipos de cuerpos, con el fin de visualizar otras formas de expresión.

Entre las fallas que encontré de este proceso fue la utilización de un solo tipo de modelo y que la narrativa no tenía una consistencia, ya que al exponer las imágenes no daba entender el

mensaje que se quería dar y no tenía un enlace con el escrito, así comencé con la elaboración de un Storyboard (Un guion gráfico de ilustraciones que parecen en secuencia y se utilizan de guía para entender una historia) y proseguí al segundo tratamiento, dónde me enfocaría más al cuerpo femenino.

3.2. Segundo tratamiento: La construcción social del cuerpo

“La fotografía, que tiene tantos usos narcisistas, también es un instrumento poderoso para despersonalizar nuestra relación con el mundo; y ambos usos son complementarios.”
Susan Sontag

Cómo segundo tratamiento continúe en la línea del cuerpo, enfocando la forma de expresión en la fotografía. Comencé a utilizar nuevas formas de exposición cuestionando como y de qué manera quería mostrar el cuerpo femenino, cuál es el entorno en el que nos percibimos y que características son resaltadas por la sociedad así como por nosotras.

Es así es como en esta etapa empecé a utilizar el cuerpo como medio de expresión artística y a centrarme en él, más que en la forma que se definía a través del género.

Fotografía (Gómez K. , Genus, 2019)

Sin descuidar el uso del color realicé pruebas fotográficas con el rostro, las manos, los pies y los accesorios que decoraban el cuerpo, tomando a estos últimos cómo creadores de identidad y medios de manifestación social.

Las primeras pruebas fotográficas fueron en estudio, utilizando filtros de colores rosa y azul, softbox para el rebote de luz y fondo blanco, que dieron como resultado una transición de colores que pretendía ser reflejada sobre el cuerpo y enaltecer algunas características de este, como bien eran las palmas o los dedos, teniendo más fuerza en los mismos, pero sin dejar de lado el resto del brazo que buscaba ser el sostén de la composición.

Fotografía (Gómez K. , *Genus*, 2019)

Posterior a las primeras experimentaciones fotográficas, decidí experimentar un nuevo tipo de fotografía; la que sería en blanco y negro. Pero encontré dificultades al notar que la misma era muy plana para exponer algunas características corporales que quería resaltar, así que decidí mantener el rosa como color principal y presente en cada una de las sesiones que se realizaron.

La intención en este segundo tratamiento era resaltar el cuerpo femenino desde el luto que podría presentarse en cualquier ámbito, tratando de demostrar nuevamente a través de las manos la fuerza, pero al mismo tiempo el dolor reflejadas en las flores siendo estas un signo muy presente cuando se habla de feminidad y que durante los últimos años se ha tratado de resignificar dando connotaciones diferentes.

Fotografía (Gómez K., 2023)

Fotografía (Gómez K. , 2023)

Al realizar pruebas con fotografías en blanco y negro, pude darme cuenta de la ausencia del mensaje que quería destacar sobre el cuerpo. La composición planeada no lograba transmitir la narrativa que pretendía presentar, y resultaba difícil comprender la intención detrás de cada una de las imágenes.

Al llevar a cabo estas sesiones en estudio, también noté la falta de trabajo de campo, principalmente salir a las calles para capturar el cuerpo en movimiento de una manera más natural y consciente del entorno que pretendía desafiar. Por lo tanto, comencé a realizar trabajo de campo, sin descartar por completo los enfoques anteriores. Asimismo, comencé a cuestionar la forma de presentar estas imágenes, ya que les faltaba el contexto necesario para otorgarles un sentido completo.

3.3. Tercer tratamiento: Eres Arte

“¡Mi cuerpo, mi templo! Puedo gritar un día por las calles, pero puede que un día lo haga mierda o lo derrumbe, un día cansada de todo lo hice, es más, el cuerpo que ahora habito son las ruinas de lo que alguna vez fui”.

Karla Gómez

Para iniciar el tercer enfoque, comencé a reflexionar sobre la forma en que deseaba representar el cuerpo femenino y qué aspectos de dicha vizibilización me interesaban. Tras observar diversas visiones de artistas que trabajaban con sus propios cuerpos, así como con los de otros, comprendí que debía plantear la imagen a partir de cómo nos definimos nosotras mismas dentro de la sociedad.

Esta imagen que resulta ser mayormente política, ya que, la idea de terminar con estigmas sociales inicia con el cuerpo, el cuerpo femenino que es cuestionado y juzgado socialmente en el

día a día, pero que de la misma manera y en los últimos años, ha aprendido a ser querido, valorado, visibilizado, con fuerza y compasión siempre desde la resistencia.

Así para la realización de la instalación fotográfica se integraron fotografías realizadas previamente, y un análisis personal de lo que a través de los años quise reflejar con la idea del cuerpo, para finalmente aterrizarlo en el cuerpo femenino, así como también se integran las experiencias de campo (fotografías tomadas en la ciudad) que dan mucho contexto a los espacios urbanos que se pretendían intervenir.

Es por eso, que el ultimo capitulo es el compilado de las experiencias corporales dadas en los últimos años, tratando de reflejarlas a través de fotografías para finalmente culminar la obra en la intervención de tres espacios diferentes, cada uno elegido por un contexto específico.

3.3.1 Boceto

“¿Cuál de mis fotos es mi fotografía preferida? Una que voy a hacer mañana”.

Imogen Cunningham

Previo a la realización de las imágenes me dediqué a buscar referentes visuales que hablarán desde diferentes perspectivas de la corporalidad femenina, tanto de visiones de fotógrafas como de fotógrafos para así poder hacer una comparación de estas.

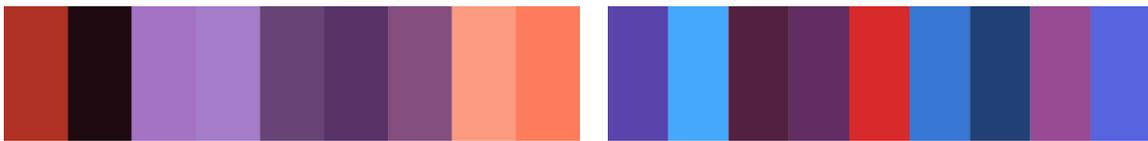
Uno de mis objetivos principales fue observar la manera (posiciones, poses, formas) que hacían las representaciones del cuerpo femenino y también los objetos que utilizaban para formar la fotografía así como en los espacios que eran fotografiados.

De la misma manera, comencé a buscar la paleta de colores que pretendía usar para transmitir los mensajes que tenía planeado dar, partiendo de ideas previas o de trabajos realizados

en épocas anteriores. Por esto, lo que queda al final este boceto son representaciones escritas, fotos pegadas en paredes y paletas de colores en distintos espacios, pero que dieron un sentido a la creación, así como las experiencias y el entorno en el que fue concebida cada idea.

Fotografía (Gómez K. , Boceto, 2023)

Con esto mis referentes se centraron en fotografías y fotógrafos que exploraban la corporalidad femenina desde distintos planos, que van desde la idea de la objetivización y la estética, hasta temas más complejos como lo son la maternidad, la violencia, los estigmas sociales, la depresión, la soledad e incluso la muerte.

Explorar todas estas formas de creación me permitió abrirme paso y afirmar el cuerpo que pretendía vizibilizar.

3.3.2. Arte conceptual

“Tú no tomas una fotografía, la haces”.

Ansel Adams

Desde el proceso de creación de bocetos comencé la selección de las partes del cuerpo que quería visibilizar y la manera en que tomaría cada fotografía para transmitir el mensaje y utilizar el mismo como medio de expresión artística.

Así comienzo por la selección de las partes corporales más repetidas durante sesiones previas y noto una constante en las manos, a partir de eso comienzo a trabajar en ellas e intento hacer una narración de distintas historias ligadas entre sí.

Partiendo de esta idea realizo imágenes mostrando al cuerpo femenino desde tres planos principales, el público, el privado y el social.

Se crearon representaciones visuales del cuerpo de la mujer con la premisa de mostrar "lo que nadie quiere ver" como punto de partida esencial. Enfocándome (como lo había mencionado previamente) en las manos, ya que considero que estas siempre tienen mucho que comunicar, incluso si pasan desapercibidas. A partir de este punto, continúo con la serie, resaltando diferentes partes del cuerpo con la iluminación, principalmente utilizando tonos de rosa y azul. Busqué mostrar una reinterpretación de la idea de lo femenino y masculino, y su influencia en el cuerpo de la mujer, a través de estos colores, los cuales suelen asociarse con estereotipos de género.

Con escritos en cada uno de los apartados fotográficos pretendo dar mayor contexto a la narrativa y junto con las imágenes la paleta de colores utilizada en cada una de ellas, cada plano tiene un contexto sociocultural que posteriormente se dio en el espacio urbano en el que se vio reflejado.

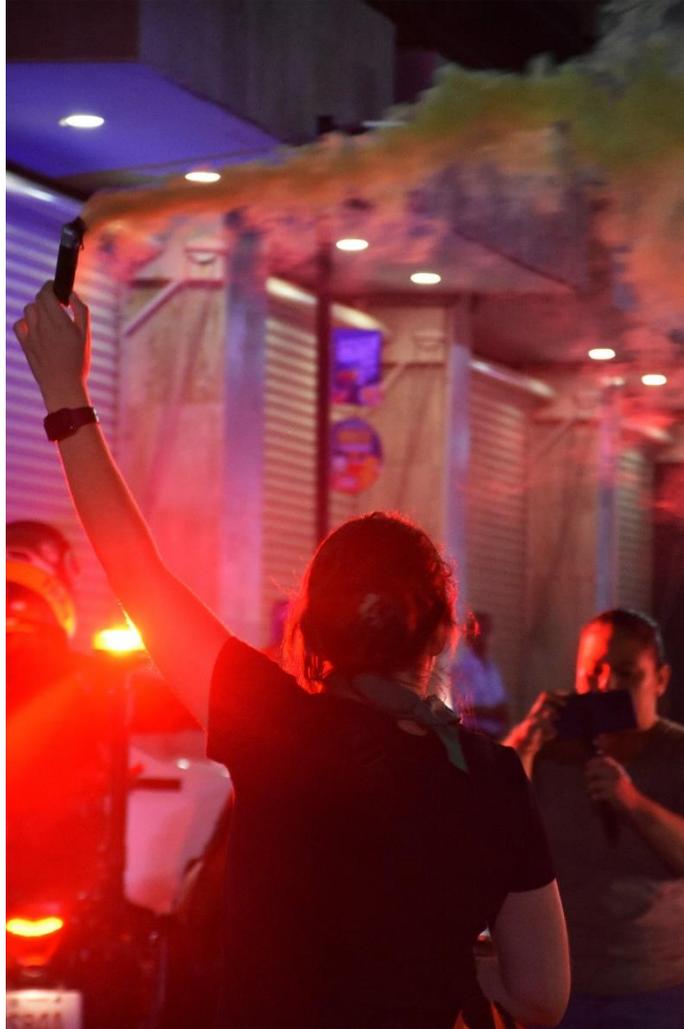
Social.

El cuerpo social que no se quiere ver, un cuerpo que lucha y prevalece, que no se ata a las normas sociales. Las manos que dicen, los cuerpos que salen a tomar las calles, las manos que sostienen una sociedad en constante cambio, que son fuertes y ansiosas, el cuerpo que sostiene una batalla que nunca da por ganada.

Fotografía (Gómez K. , *Eres Arte*, 2023)

Fotografía (Gómez K. , *Eres Arte*, 2023)

Público.

El cuerpo herido, invisibilizado, agredido, desaparecido, condenado a la burocracia pública y al carpetazo del mayor. Las manos que hablan, las huellas que ahí quedan, las que dan identidad. El cuerpo que resiste, el cuerpo que reside, ese espacio no se va, ese cuerpo nunca desapareció, no es una cifra, no es una gráfica, habla, grita, rabia, exigiendo justicia.

Fotografía (Gómez K. , *Lo que quedo del Arte*, 2023)

Fotografía (Gómez K. , *Lo que quedo del Arte*, 2023)

Fotografía (Gómez K. , *Lo que quedo del Arte*, 2023)

Fotografía (Gómez K. , *Lo que quedo del Arte*, 2023)

Privado.

Un cuerpo que habla, que grita mientras desgarrar las paredes de una habitación, nadie quiere ver un cuerpo sollozando, nadie pregunta por el cuerpo derrotado, nadie sabe la muerte que desea. Todos gritan “el cuerpo de esa mujer no sirve ahora”. Y al final se destruye, siempre sola, siempre en silencio.

De la muerte resurgió. Las manos que sostienen las lágrimas que derrama son las armas que usará ahora, ya que no esconderá más su dolor, que todos vean ese cuerpo, esas letras, ese cuerpo es de alguien que crea, que siente y está vivo, más vivo que nunca, más vivo que siempre.

Fotografía (Gómez K. , *Eres Arte*, 2023)

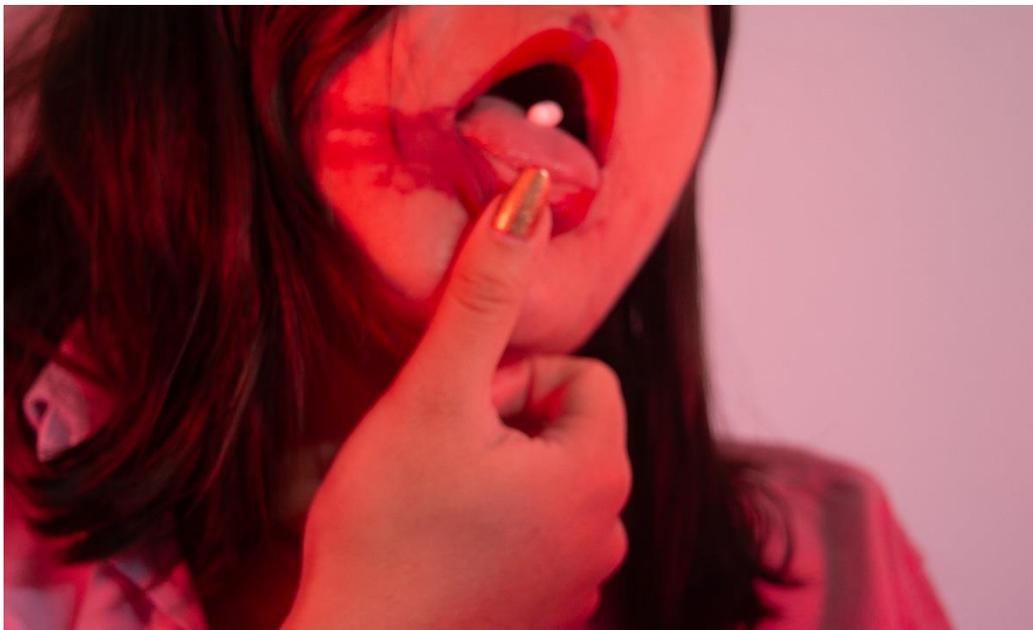

Fotografía (Gómez K. , Eres Arte, 2023)

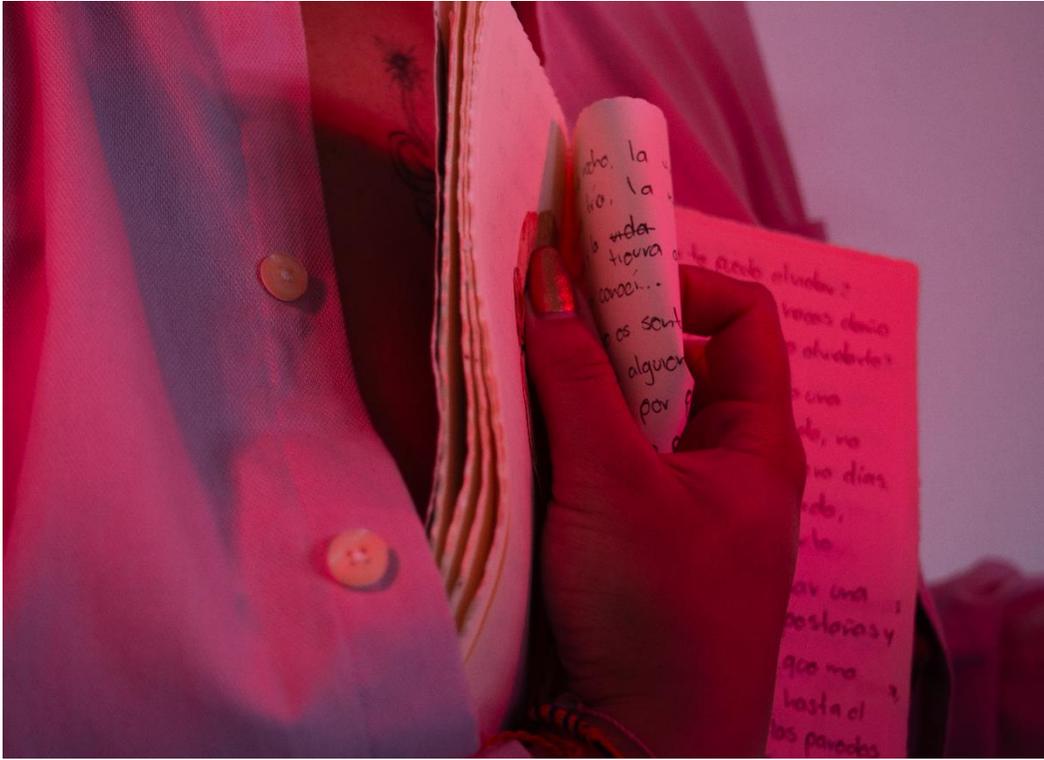
LABORUM FROM IMAGECOLORS.COM

Fotografía (Gómez K. , Eres Arte, 2023)

LABORUM FROM IMAGECOLORS.COM

Fotografía (Gómez K. , Eres Arte, 2023)

3.3.3 La intervención fotográfica

“La fotografía no puede cambiar la realidad, pero sí puede mostrarla”

Fred Mc Cullin

Para presentar las fotografías decidí que fueran de manera que pudieran ser visibles desde diversas perspectivas a través de la intervención fotográfica. Esto se hizo para evitar restringir su visualización a espacios reducidos como museos o galerías, que suelen atraer a un público limitado, lo que a su vez disminuye la diversidad de visiones y opiniones.

En primera instancia para la presentación se pretendía realizar foto-murales que se refiere a una reproducción gigante de una fotografía pegada en un espacio público, pero posteriormente

se descartó esa idea ya que los espacios que se pretenden intervenir son espacios en los que incomodaría la propuesta y aunque ese es el objetivo, hace más difícil su colocación, así que posteriormente se decidió por una intervención con proyecciones fotográficas en el espacio urbano.

Utilizando un proyector portátil conectados a un celular con las fotografías instaladas, se eligieron 3 espacios dentro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para hacer dicha intervención. Cada proyección relacionada al contexto y al mensaje que se quería transmitir en cada lugar con la intención de irrumpir las dinámicas del espacio y la percepción de la gente que por ahí transitaba, mostrando un cuerpo visible pero constantemente rechazado por estos sectores.

En el ámbito público se eligió el Palacio de Justicia ubicado en el centro de la ciudad, ya que, es un claro ejemplo del rechazo público a estos cuerpos dolientes, desaparecidos, violentados que exigen justicia y que son negados, siendo vistos simplemente como una cifra o un trámite más, simple papeleo. En el plano social se optó por rectoría de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, un espacio social que muchas veces ha optado por invisibilizar a las periferias corporales, principalmente femeninas, escondidos la mayoría de las veces bajo jerarquías machistas que vulneran la convivencia y el aprendizaje que se tendría que dar en una institución académica.

Para representar el espacio privado, se eligió al hostel “Casa de Zeferina” ya que es un entorno diverso y adecuado para la variedad experiencias corporales. Al abordar el cuerpo en un ámbito privado, se buscó visibilizarlo en un espacio seguro, lo que muchas veces exigimos pero se nos son negados.

Así busco que cada fotografía al ser anclada al espacio urbano de un contexto de representación corporal poco convencional y pueda ser perceptible por un público diverso que se

asocie con este tipo de expresiones o que genere algún tipo de cuestionamiento de cómo se sigue exhibiendo el cuerpo femenino en la sociedad actual.

3.3.4. Registro fotográfico

Registro fotográfico de Intervención del espacio.

RECTORIA UNICACH

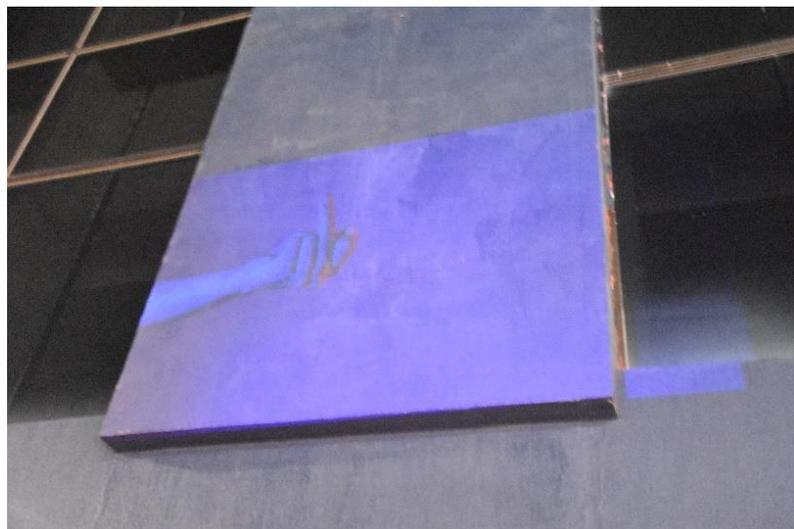
(Gómez K. , "Eres Arte" Intervención del espacio visibilizando el cuerpo femenino, 2023)

Registros fotográficos (*Marea*, 2023)

(Gómez K. , "Eres Arte" Intervención del espacio visibilizando el cuerpo femenino, 2023)

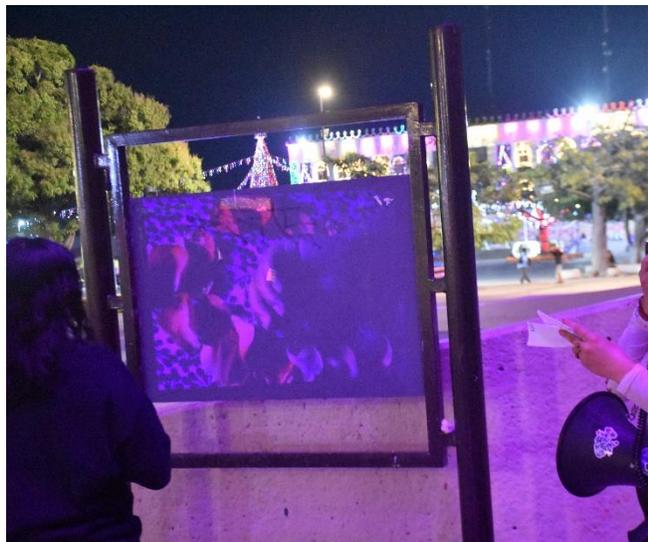

Registros fotográficos (Marea, 2023)

PALACIO DE JUSTICIA Y SUS ALREDEDORES

(Gómez K. , "Eres Arte" Intervención del espacio visibilizando el cuerpo femenino, 2023)

Registros fotográficos (Marea, 2023)

Registros fotográficos (*Marea, 2023*)

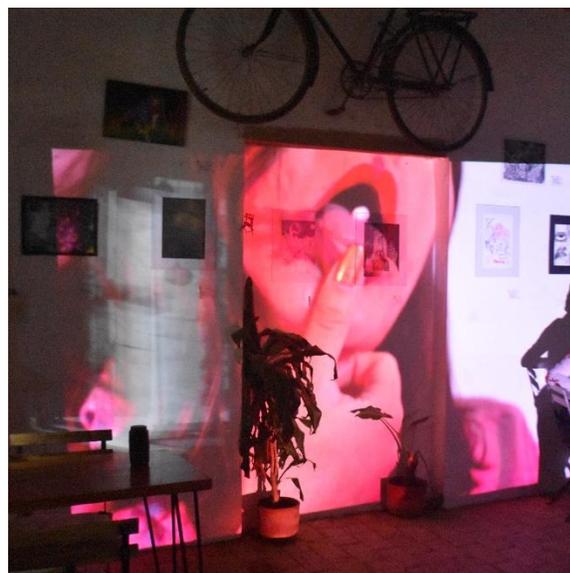

Registros fotográficos (*Marea, 2023*)

HOSTAL CASA ZEFERINA

(Gómez K. , "Eres Arte" Intervención del espacio visibilizando el cuerpo femenino, 2023)

Registros fotográficos (Marea, 2023)

Registros fotográficos (*Marea*, 2023)

Registros fotográficos (*Marea*, 2023)

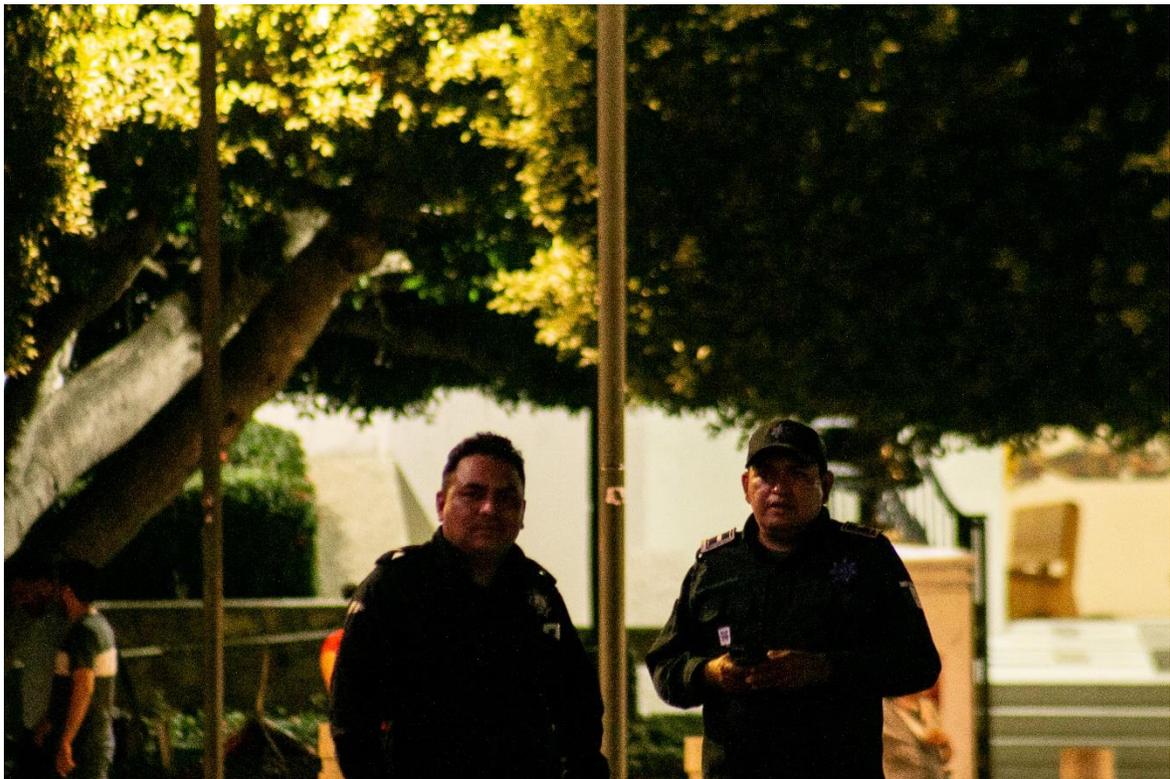
3.3.5 Registro fotográfico de espectadoras y espectadores.

Registro fotográfico (Martínez, 2023)

Registro fotográfico (Martínez, 2023)

Registro fotográfico (Martínez, 2023)

Registro fotográfico (Martínez, 2023)

CONCLUSIÓN

Dentro de distintos ámbitos sociales la corporalidad femenina ha sido representada de muchas formas, cuestionarnos el porqué de estas resulta esencial para poder romper con ideas impuestas e imágenes hegemónicas de lo que es el cuerpo de la mujer.

Esta investigación comienza por una inquietud enfocada al género y las diferencias que se imponen relacionadas a este, por los privilegios dados al hombre y las heteronormas que permean la sociedad actual. Posteriormente y al realizar más ampliamente la investigación pude notar mi inclinación hacía el cuerpo, ya que estaba estrechamente relacionado con todo y era el punto de partida que hacía la división de roles. Así finalmente comencé a trabajar con el cuerpo femenino ya que el cuestionamiento también estaba relacionado a mi propio cuerpo y a las experiencias obtenidas a lo largo de muchos años.

Este proyecto de investigación-creación me llevó a plantearme nuevas preguntas sobre la representación visual. En lugar de simplemente mostrar el cuerpo femenino de manera genérica, mi intención era hacerlo desde una perspectiva femenina, tomando en cuenta la historia de muchas fotógrafas que han trabajado su propio cuerpo como medio de creación artística.

Ese principio inspirador me permitió comprender las distintas formas de representación existentes, así como la idea cambiante que la sociedad tiene debido a varios factores, como el tiempo, el espacio y el contexto sociocultural. Por eso, desde el inicio, mi objetivo es que la mayoría de las visiones provengan de México y Latinoamérica.

A partir de la percepción de varias artistas y de mi experiencia como mujer, comencé a crear imágenes del cuerpo que a menudo se rechaza: un cuerpo fuerte, luchador y seguro, pero

también un cuerpo frágil que llora sufre, vive y muere. Estas representaciones me ayudaron a explorar y dar visibilidad al cuerpo que es negado en diversas situaciones, un cuerpo que no se ajusta a los estándares de belleza dominantes ni a los ideales eurocéntricos. Y que a menudo culpamos, degradamos y maltratamos, este cuerpo en busca de la aprobación de diferentes sectores sin detenernos a preguntar cómo nos percibimos nosotras mismas.

De la misma forma representar cuerpos en distintas situaciones, más allá de la corporalidad misma y perceptible, explorar imágenes dónde se expresa un cuerpo en diversas situaciones, más allá de la necesidad de mostrar la desnudes, la proporción, la “belleza” es la vizibilización de esas piezas corpóreas como las manos, los ojos, los labios, el cabello. Cada una accionando de manera diferente y que permite la exploración de las representaciones a través del cuerpo.

Con esto las imágenes que tomo y por los mismo las que decido mostrar, son procesos corporales muy comunes dentro de la vida de la mujer (esto no quiere decir que sean procesos agradables, sino más bien a los que muchas veces nos vemos atadas o involucradas). En las primeras imágenes pretendo mostrar cuerpos en resistencia, desde la simbología de la imagen corporal que es considerada “agresiva”, en el segundo apartado expongo este cuerpo maltratado, desaparecido, condenado, que aunque silenciado grita con imágenes y no pretende cerrar los ojos hasta que vea una luz de justicia, y como tercer apartado muestro un cuerpo más íntimo, reflejando el dolor al que muchas veces estamos ligadas y que preferimos a encerrar porque socialmente nos enseñan a rechazar cualquiera de estas corporalidades. Es así como además de mostrar distintos procesos sociales, expongo el resultado de lo que sería 2 proyectos anteriores y un último convirtiéndose en lo que aquí he presentado.

Al emplear el cuerpo femenino como vehículo de imagen y expresión artística, logré discernir las diversas formas en que deseaba presentarlo, así como las inquietudes que surgían en torno a este y las incomodidades que generaba en ciertos sectores sociales.

Cuando me embarqué en este proyecto, siempre cuestionaba la manera de como exponerlo y al pensar en espacios cerrados como museos, galerías u otros entornos similares, me sentía incómoda, me preguntaba por qué las formas de expresión siempre tenían que limitarse a esos espacios y a audiencias reducidas. Por ello, opté por la intervención del espacio, lo cual resultó ser un gran desafío al principio. Llevar fotografías al entorno urbano es complejo y requiere herramientas que no son tan fáciles de obtener, pero la investigación y la colaboración de amigas y compañeras comprometidas con explorar nuevas formas de expresión artística, hicieron que este proceso fuera más sencillo.

La colectividad para la realización de este proyecto fue un aspecto fundamental, por qué desde el proceso creativo podía ver a mujeres inspiradoras, fuertes, entusiastas trabajar desde sus posturas, corporalidades, regiones y contextos que aportaron a este trabajo esas ideas, cuerpo y fuerza para que el mismo se llevara a cabo y se pudiera incluir la diversidad sin vernos limitadas por el aspecto económico, espacial o barreras mentales que pudiéramos tener.

Durante este proceso pude aprender que el trabajo colectivo para la creación artística es fundamental si queremos incluir nuevas formas de expresividad, así como también nos hace más conscientes de lo esperado en una obra y sus espectadores, que son definiciones que evolucionaron con el tiempo, espacio y contexto.

Las manifestaciones artísticas deben convivir con el espectador y el entorno. Al presentar la obra en un espacio público, pude observar las distintas maneras en las que cada persona se involucraba con las fotografías y el texto asociadas a ellas, así como con el espacio.

Cada fotografía se asociaba al espacio en el que se presentaba, lo que generaba preguntas por parte de diversos espectadores, como lo fueron servidores públicos (policías), y despertaba emociones intensas como indignación, tristeza y recuerdos, como el caso de una madre con sus hijas, todas migrantes hondureñas. Había personas curiosas que se involucraban, observaban y querían ser partícipes, pero de la misma forma se manifestaba el rechazo de la sociedad a aceptar otras formas de exponer el cuerpo. Algunas personas se negaban a mirar o expresaban su enojo, algunos hombres silbaban, gritaban palabras obscenas e insultaban al sentir que se estaba "invadiendo" espacios que consideraban suyos. Y esto lleva a reflexionar sobre la relación entre el espacio público y privado.

En el espacio "público" la presencia de la comunidad y la convivencia con otras corporalidades nos hacía sentir protegidas y seguras, no era un espacio seguro para el cuerpo femenino sino más bien la convivencia del cuerpo con el espacio hacía seguro al mismo. En contraste, en el ámbito "privado", se podía percibir un espacio seguro donde la convivencia de diferentes corporalidades hacía que las expresiones fueran más agradables y fluidas, aunque esto implicara una audiencia más reducida con ideas y contextos mayormente similares.

En conclusión, este proyecto se convirtió en algo colectivo, dejó de ser "mi representación" para convertirse en la expresión de muchos cuerpos conviviendo en torno a una obra formando parte de cada persona que la aceptaba o rechazaba. Diversas corporalidades coexistían, empatizaban y experimentaban todas las emociones que un cuerpo transmitía a otro.

Llevar a las calles distintas manifestaciones artísticas resulta importante para poder formar no solamente una corporalidad sino también, una identidad que pretende conformarse a partir de lo que podemos ofrecer como sociedad en general. Expresar la corporalidad femenina en distintos medios y visibilizar diversas formas de percibir a la misma permite una reinterpretación de nosotras como mujeres, no solo del cuerpo que existe y coexiste, también del que ya no está o incluso del que nos resulta ajeno, con esto pretendo llevar más expresiones artísticas a las calles, a la urbe, para que no se invisibilice más el cuerpo, las manifestaciones, los sentimientos y emociones que lo habitan.

Es así como intervenir espacios y llevar las expresiones a lo urbano es una manera de romper con la cotidianidad, con las maneras tradicionales de “representar arte” pero también es una forma de que las personas se involucren con las manifestaciones creativas que tenemos todas y todos. Y así, conseguir espacios seguros y libres que permitan el acceso a diferentes tipos de “Arte” para toda la población con el fin de elegir si queremos o no verlas sin un sesgo por el género, sexo, orientación sexual, situación socioeconómica o la polarización de los espacios culturales.

BIBLIOGRAFÍA

Aceves Sepúlveda, G. (2022). *Las mujeres se hacen visibles: los feminismos en el arte y los nuevos regímenes mediáticos y de visualidad en la Ciudad de México, 1971-2011*. (L. Murillo S., Trad.) Ciudad de México, México: Bonilla Artiagas Editores.

Aguado, J. (2004). *Cuerpo humano e imagen corporal: notas para la antropología de la corporeidad*. Ciudad de México: UNAM.

Álvarez Bravo, L. (1941). *Isabel Villaseñor*. Centro Cultural Arte Contemporáneo, Ciudad de México, México. Recuperado el 26 de Noviembre de Archivo digital, de <https://fotografica.mx/fotografias/el-ensueno-isabel-villasenor/>

Álvarez Bravo, L. (1943). Universidad femenina. *Lola Álvarez Bravo*. Colección abierta, Ciudad de México. Recuperado el 17 de Octubre de 2023, de <https://fotografica.mx/fotografias/universidad-femenina/>

Álvarez Bravo, L. (1950). Mariana Yampolsky. *Lola Álvarez Bravo*. Colección Centro Cultural Arte Contemporáneo, Ciudad de México. Recuperado el 17 de Octubre de 2023, de <https://fotografica.mx/fotografos/lola-alvarez-bravo/>

Álvarez Bravo, L. (1953). *Anarquía arquitectónica de la Ciudad de México*. Museo Nacional del Arte, Ciudad de México, México. Recuperado el 26 de Noviembre de 2023, de <https://www.facebook.com/munal.inba/photos/a.10151768872451831/10158524337301831/?type=3>

Alvarez Bravo, L. (2022). *Sin título*. CENTER FOR CREATIVE PHOTOGRAPHY, Ciudad de México, México. Recuperado el Octubre de 2023

Alvarez Bravo, L. (2022). *Sin título* . Centro para la creación fotográfica , Ciudad de México. Recuperado el 2022

Aparici, R., García Matilla, A., Fernandez Baena, J., & Osuna Acedo, S. (2006). *La iamgen*. Barcelona, España: Gedisa.

Artishock. (8 de Abril de 2016). *Artishock, revista de arte contemporáneo*. Obtenido de <https://artishockrevista.com/2016/04/08/hemisferios-cuaderno-laberinto-silvia-gruner/>

Barreiro Martínez, A. (2004). *La construcción social del cuerpo en sociedades contemporáneas*. Coruña, España: Universidad de A. Coruña.

Belting, H. (2007). *Antropología de la imagen*. Ciudad de México: katzeditores.

Blumenkron, A. (28 de Julio de 2022). *La Tempestad*. Obtenido de <https://www.latempestad.mx/ana-blumenkron-la-casa-de-los-suenos/>

Blumerkron, A. (2022). En la tarde. *La casa de los sueños*. Ciudad de México, México. Recuperado el 5 de Diciembre de 2023, de <https://www.latempestad.mx/ana-blumenkron-la-casa-de-los-suenos/>

Bordalo, I. (2019). Medio conejo. *Via Novade Gaia*. Oporto, Portugal. Recuperado el 26 de Noviembre de 2023, de <https://www.alamy.es/vila-nova-de-gaia-portugal-29th-de-agosto-de-2021-escultura-de-medio-conejo-del-artista-bordalo-ii-situada-en-la-esquina-de-un-edificio-de-la-ciudad-image463611988.html>

Bustamante, M., & Mayer, M. (1984). *Archivo Artea*. Obtenido de <https://archivoarte.uclm.es/obras/las-mujeres-artistas-mexicanas-o-se-solicita-esposa/>

Butler, J. (1999). *El género en disputa*. New York: Routledge.

Center for Creative Photography. (2012). Los fotomontajes de Lola Álvarez Bravo. En *Lola Álvarez Bravo y la fotografía de una época* (pág. 138). Ciudad de México: Editorial RM, S.A de C.V.

Cruz Rodríguez, A. (21 de Octubre de 2019). La sonrisa de Júpiter. *La sonrisa de Júpiter; La videopoesía cómo la práctica simbólica de la configuración de la memoria*. Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México.

de Barbieri, M. (1993). *Certezas y malos entendidos sobre la categoría de género*. Ciudad de México.

Edburg, D. (15 de Julio de 2013). Humor Edburg. 12-13. (P. Anduaga, Entrevistador) Ciudad de México, México: Yaconic. Recuperado el 26 de Noviembre de 2023, de https://issuu.com/yaconic/docs/yaconic_3_daniela_edburg

Edburg, D. (2020). *Death by Oreos*. Elizabeth Houston Gallery, New York. Recuperado el 26 de Noviembre de 2023, de https://www.instagram.com/p/B_nNAifjdB/

Edburg, D. (2020). Los tejedores compulsivos. *Mujeres artistas: las simbólicas historias de Daniela Edburg*. Galería Enrique Guerrero, Ciudad de México, México. Recuperado el 26 de Noviembre de 2023, de <https://proyectoduas.com/2015/09/21/mujeres-artistas-las-simbolicas-historias-de-daniela-edburg/>

Edburg, D. (2023). Muerte por pastel. *Obra de la artista Daniela Edburg*. Ciudad de México, México. Recuperado el 20 de Noviembre de 2023, de <https://www.semana.com/obra-artista-daniela-edburg/136164-3/>

Fotografica . (Mayo de 19 de 2017). *fotografica.mx*. Obtenido de <https://fotografica.mx/fotografos/kati-horna/>

Fundación MAFRE. (2022). *Fundación MAFRE*. Obtenido de <https://www.fundacionmapfre.org/arte-y-cultura/colecciones/graciela-iturbide/juchitan-de-las-mujeres/magnolia-juchitan-mexico/>

Giunta, A. (2020). *Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*. Ciudad de México: Siglo XXI .

Gómez, K. (2016). *Ataduras del cuerpo*. Tuxtla Gutierrez; Chiapas, Chiapas, México.

Gómez, K. (2019). *Genus*. Archivo personal, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México.

Gomez, K. (2022). *Fotografía*. Bellas Artes, Ciudad de México. Recuperado el Agosto de 2022

Gómez, K. (2023). "Eres Arte" Intervención del espacio visibilizando el cuerpo femenino. *"Eres Arte" Intervención del espacio visibilizando el cuerpo femenino*. Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México.

Gómez, K. (2023). *Boceto*. Comitán , Chiapas, México.

Gómez, K. (2023). *Eres Arte*. Comitán, Chiapas, México.

Gómez, K. (2023). *Lo que quedo del Arte*. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.

- Gruner, S. (2016). Hemispheres: A Labyrinth Sketchbook. *Hemisferios: Cuadernos laberinto de Silvia Gruner*. Americas Society, New York. Recuperado el 26 de Noviembre de 2023, de <https://artishockrevista.com/2016/04/08/hemisferios-cuaderno-laberinto-silvia-gruner/>
- Guerrero, E. (2020). *Galería Enrique Guerrero*. Obtenido de <https://www.galeriaenriqueguerrero.com/new-gallery-88>
- Hans, B. (2015). Imagen, medium, cuerpo. *Cuadernos de información y comunicación*, 155.
- Horna, K. (1950). *"Historia de un vampiro: sucedió en Coyoacán"*. Colección Manuel Álvarez Bravo, Ciudad de México. Recuperado el 22 de Noviembre de 2023, de <https://fotografica.mx/fotografos/kati-horna/>
- Horna, K. (1957). Woman and Mask. *'Entre lo místico y lo científico': el auge de las obras de Remedios Varo*. Princeton University Art Museum, Nueva York. Recuperado el 23 de Noviembre de 2023, de <https://www.nytimes.com/es/2021/10/01/espanol/remedios-varo-vida-obra.html>
- Iturbide, G. (1986). *Magnolia*. Fundación MAPFRE, Juchitán, Oaxaca, México. Recuperado el 22 de Noviembre de 2023, de <https://www.fundacionmapfre.org/arte-y-cultura/colecciones/graciela-iturbide/juchitan-de-las-mujeres/magnolia-juchitan-mexico/>
- Iturbide, G. (1991). *¿Ojos para volar?* Secretaría de Cultura, Centro de la Imagen, Coyoacán, México. Recuperado el 22 de Noviembre de 2023, de https://repositorio.ci.cultura.gob.mx/acervo-fotografico/?view_mode=list&perpage=12&order=ASC&orderby=date&fetch_only_met

a=76177%2C326%2C4213%2C319%2C672%2C406%2C2885%2C444%2C2730&page
d=1&fetch_only=thumbnail&search=Graciela%20Iturbide

Iturbide, G. (19 de Julio de 2016). "La vida como poesia": las maravillosas imágenes de la influyente fotógrafa mexicana Graciela Iturbide. (B. N. MUNDO, Entrevistador)

Jayne Zaro, M. (2017). La identidad de género.

JR. (2007). Sin título. *Las mil caras de un artista llamado JR*. Brasil. Recuperado el 26 de Noviembre de 2023, de https://elpais.com/cultura/2011/03/09/album/1299625202_910215.html

JR. (2011). Inside Out. *El artista urbano JR y su fotografía anónima y activista*. Palestina. Recuperado el 26 de Noviembre de 2023, de <https://culturafotografica.es/jr-arte-activista/>

Lamas, M. (2000). *Diferencias se sexo, género y diferencia sexual*. Distrito Federal, México: Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Lara, M. (1960). Ventanas. *Radical Women: Latin American Art*. Hammer Museum, Los Angeles. Recuperado el 26 de Noviembre de 2023, de <https://hammer.ucla.edu/radical-women/art/art/ventanas-windows>

Lara, M. (1977-1978). *Ventana 17/21*. Cuernavaca, México. Recuperado el 26 de Noviembre de 2023, de <http://www.magalilara.com.mx/?accion=anio&anio=70&id=22>

Lara, M. (2007). La memoria es como una piedra. En K. Cordero, & I. Sáenz, *Critica feminista en la teoría e historia del arte* (pág. 419). México: UNAM.

- López Austin, A. (1998). *Cuerpo humano, ideología e imagen corporal en el México contemporáneo*. Ciudad de México: UNAM.
- Madrigal, S. (2015). *Mujeres desde la periferia*. Ecatepec de Morelos, México. Recuperado el 5 de Diciembre de 2023, de <https://www.instagram.com/p/BehDuq3F5BV/>
- Madrigal, S. (2019). *Mujeres desde la periferia. Vivas en la memoria*. Estado de México, México. Recuperado el 26 de Noviembre de 2023, de <https://lamuertesaleporelorientetumblr.com>
- Madrigal, S. (27 de Febrero de 2022). Obtenido de <https://www.instagram.com/p/CagNdF8uk12/>
- Marea, S. (2023). Registro fotográficos. *Registro fotográficos*. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Recuperado el 2023
- Martínez, P. (2023). Registro fotográfico. *Registro fotográfico*. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
- Moles, A. (2015). *La imagen, comunicación funcional*. Ciudad de México: Trillas.
- Museo Amparo. (Enero de 2021). *Museo Amparo*. Obtenido de <https://artsandculture.google.com/asset/sin-título-seis-piezas-de-la-serie-ventanas-magali-lara/0gGBCPxIh8ZrBQ?hl=es-419>
- Museum Hammer. (31 de Diciembre de 2017). *HAMMER*. Obtenido de <https://hammer.ucla.edu/exhibitions/2017/radical-women-en-espanol>
- Ortega, L. (25 de Noviembre de 2012). *Xakatafoto*. Obtenido de <https://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/fotoinstalaciones-e-intervenciones-fotograficas-diferentes-formas-exponer-tus-fotografias>

- Ostrogórski, M. (2022). *Selfie*. Artmajeur, Polonia. Recuperado el 14 de Noviembre de 2023, de <https://www.artmajeur.com/michal-ostrogorski/es/artworks/16874329/selfie>
- Palacios Whitman, S. (1977). Artist passing through. *Radical Women: Latin America Art, 1960-1985*. Sonnabend Gallery. Recuperado el 21 de Noviembre de 2023, de <https://hammer.ucla.edu/radical-women/art/art/passing-through-sonnabend-gallery-9211>
- Pérez, D. A. (2021). Asket. *Fashion*. Probation. Recuperado el 11 de Octubre de 2023, de <https://www.probationagency.com/artists/denissearianaprez?view=fashiondenissearianaprez>
- Pérez, D. A. (Enero de 2021). *BAFFEST*.
- Polvo de Gallina Negra. (1987). Madre por un día. *Madre por un día*. Gobierno de México, Ciudad de México, México. Recuperado el 15 de Noviembre de 2023, de <https://www.gob.mx/cultura/articulos/polvo-de-gallina-negra-agrupacion-pionera-del-arte-feminista-en-mexico?idiom=es>
- Ramirez Belmonte, C. (2008). *Conceptos de género: Reflexiones*. Alicante: Universidad de Alicante.
- Ray, M. (1932). *Las lagrimas*. Museo Reina Sofia, Madrid, España. Recuperado el 26 de Noviembre de 2023, de <https://www.meer.com/es/63539-lagrimas-sin-estrenar>
- Romero, M. (2020). *ANTI-MATERIA*. Obtenido de <https://anti-materia.org/ciudad-mujer-ciudad>
- Rubin, G. (1989). *El tráfico de mujeres: nota sobre la economía política del sexo*.

- Ruiz Vitela, É. (Abril de 2023). *Revista de la Universidad de México*. Obtenido de <https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/8ed57a6c-7696-4e8c-8dff-9554852753b1/sonia-madrigal-el-derecho-a-la-periferia>
- Sáizar, C. (2012). *Lola Álvarez Bravo y la fotografía de una época*. Ciudad de México: Editorial RM, S.A de C.V.
- Sherman, C. (1974). *Protagonista actuando*. Colección Helga de Alvear. Recuperado el 22 de Noviembre de 2023, de <https://www.arteinformado.com/agenda/f/la-performance-expandida-11079>
- Sherman, C. (1977). Sin título . *Portraits of America*. Metro Pictures, New York. Recuperado el 26 de Noviembre de 2023, de <https://magazine.artland.com/portraits-of-america-cindy-shermans-untitled-film-stills/>
- Silveira, R. (1976). Biscoito arte. *Arte extraordinario y vital como alimento y aire* . Colección de Fernanda Feitosa y Heitor Martins. Recuperado el 21 de Noviembre de 2023, de <https://artishockrevista.com/2023/07/05/arte-extraordinario-y-vital-como-alimento-y-aire/>
- Sotang, S. (2023). *Sobre la fotografía*. Gandhi editores.
- Steele, V. (2018). Fashion Theory. *Un libro de moda que desarticula los prejuicios sobre su aparente frivolidad*. elCanciller. Recuperado el 20 de Noviembre de 2023, de https://elcanciller.com/desfile-de-poder/un-libro-de-moda-que-desarticula-los-prejuicios-sobre-su-aparente-frivolidad_a612684f1284a653fddc4b617
- Tabares, E. (2015). *Antropácifico; Resultados de investigación*. Ciudad de México: Antropácifico.

Tierno, I. (4 de Junio de 2016). *Cultura fotográfica*. Obtenido de <https://culturafotografica.es/jr-arte-activista/>

Torres, C. (30 de Agosto de 2011). *tuhoyonegro*. Obtenido de <https://tuhoyonegro.wordpress.com/2011/08/30/muerte-pop-voluntad-propia-daniela-edburg-al-hoyo-negro/>

Varo, R. (1961).

Venusin, P. (2013). *MUMA*. Obtenido de Museo de Mujeres: <https://museodemujeres.com/es/biblioteca/21-el-ritual-amoroso-de-la-bruja-electrica-pola-weiss-1947-1990>

Weiss, P. (1978). *Ciudad Mujer Ciudad (City woman city)*. Hammer Museum, Los Angeles. Recuperado el 23 de Noviembre de 2023, de <https://hammer.ucla.edu/radical-women/art/art/ciudad-mujer-ciudad-city-woman-city>

Weiss, P. (2015). ExtraPolaciones lingüística . En MUAC, *Pola Weiss: LA TV TE VE* (pág. 7). Ciudad de México: MUAC Museo Universitario Arte Contemporáneo.

Yoon, J. (2005). The pink & Blue Project. *Rosa y azul: los colores no tienen dueño*. Recuperado el 21 de Noviembre de 2023, de <https://www.yorokobu.es/jeongmee-yoon/>