

Título: Así planchaba, así, así...

Curso: 2023-2024

Grupo: 07

Integrantes: Katia Prats Flors, Maria Gandia Torrò, Aitana Mira Leida, Olga Kosheleva.

TRABAJO TRANSVERSAL

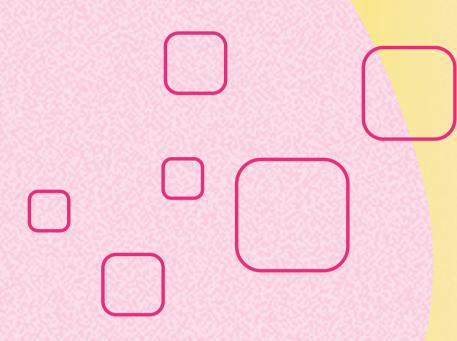
El trabajo transversal consiste en la realización de un trabajo original donde se manifiesten los conocimientos y las habilidades adquiridas en las asignaturas desarrolladas a lo largo del año académico.

Curso: 2023-2024

Grupo: 07

Asignaturas:

Fundamentos del Color y la Pintura Historial del Arte Moderno Fundamentos del Dibujo Escultura Tecnologías de la Imagen I

INTEGRANTES

Katia Prats Flors

ACTIVIDAD

En relación con la memoria, ha realizado el punto del desarrollo del anteproyecto, con sus subpuntos propiamente dichos "resultados anteproyecto" y "revisión y análisis".

En relación al resto de cosas, se encargó de la creación de su autorretrato y almacenaje de parte del material.

Aitana Mira Leida

ACTIVIDAD

Refiriéndose a la memoria propiamente dicha, esta compañera, se encomendó de los apartados "desarrollo-trabajo transversal" y "resultados". Además, de la organización y coherencia del documento. En otro orden de cosas, se responsabilizó de gran parte del material usado, de la creación de su autorretrato y del liderazgo del grupo siete.

Maria Gandia Torrò

ACTIVIDAD

Por su parte, en la memoria ha realizado el apartado de la propuesta inicial, junto con una investigación sobre los referentes del trabajo, además de las influencias que nos han aportado; y la portada. Por otra parte en el trabajo transversal se le encargó su autorretrato en la plancha de madera correspondiente y la decoración de la misma, además de brindar ayuda en lo que se necesitaba cuanto al montaje y traer algún material como cartón.

Olga Kosheleva

ACTIVIDAD

Solo ha hecho su autorretrato. Tenía que añadir información extra en los anexos, lo único que le habíamos pedido respecto a la memoria, porque conocemos su forma de trabajar y no ha realizado nada. (como se han nombrado varias veces los anexos al lo largo del trabajo, me he resultado importante recalcar esto, para que no resulte incongruente).

ÍNDICE

1. PROPUESTA INICIAL

BREVE DESCRIPCIÓN

-Explicación corta.

2. REFERENTES

INFLUENCIAS

- -Donna Haraway
- -Martha Rosler
- -Cindy Sherman
- -Judith Butler

6. DESARROLLO

ANTEPROYECTO [FASE I]

-Metodología del trabajo de la fase preliminar.

RESULTADOS: ANTEPROYECTO

REVISIÓN Y ANÁLISIS

11. DESARROLLO

TRABAJO TRANSVERSAL [FASE II]

- -Proceso creativo (organigramas de trabajo) -Profundizando en las piezas (metodología en la creación del trabajo)
- 20. RESULTADOS

TRABAJO TRANSVERSAL [FASEII]

- -Análisis de los objetivos cumplidos.
- -Conclusiones.

36. BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

37. ANEXOS

PROPUESTA INICIAL

La temática del retrato y la identidad es un ejemplo de un tema con una infinidad de posibles subtemas y aún más formas de llevarlo al campo físico, utilizando cualquiera de las ramas que hemos tratado este curso, ya sea pintura, dibujo, escultura o artes digitales como la fotografía.

Al inicio del curso, se nos presentó la oportunidad de exponer nuestra visión del retrato. Aunque al principio nos resultó bastante complejo, tras varias sesiones de lluvias de ideas y la exploración de diversos temas y formas de trabajarlos, finalmente logramos definir nuestra propuesta.

Con esta idea clara, nos dispusimos a ver cómo podíamos llevarla a cabo en el espacio disponible. El plan a ejecutar era sencillo: trabajar en base a la temática de la mejor forma posible. Aunque encontramos varios obstáculos con los materiales y la ejecución, logramos finalizar nuestro trabajo.

Nuestro proyecto final abordó el tema del feminismo, relacionándolo con el mito de Eva y los libros apócrifos que mencionan la existencia de una mujer anterior a Eva llamada Lilith. Utilizamos el símbolo del manzano para representar esta conexión. Además, incorporamos fotografías que simulaban manzanas, extraídas de un nuevo trend viral en TikTok llamado "Watch Me Cook".

En este movimiento, las participantes responden a una mujer autodenominada antifeminista que dice saber cocinar. Así, reivindican su posición feminista, siendo capaces de cocinar mientras muestran sus oficios y logros profesionales.

Estas mujeres, que se desempeñan en profesiones destacadas como astronautas y pilotos de carreras, muestran que ser mujer no les impide valerse por sí mismas. Este es el punto central del feminismo: no se trata de elegir entre tu profesión v ser autosuficiente, sino de poder unir ambas facetas de la vida. Este enfoque nos permitió no solo representar visualmente nuestra visión del retrato y la identidad, sino también transmitir un mensaje poderoso sobre la igualdad y la capacidad de las mujeres para desempeñarse en múltiples roles sin restricciones.

REFERENTES

Para este proyecto, decidimos utilizar las ideas del feminismo moderno, retratando los antiguos roles de las mujeres como la inocencia, el trabajo doméstico, el estereotipo de la mujer rubia tonta o la mujer objeto. Como se mencionó anteriormente, hemos decidido utilizar la tendencia de TikTok llamada "Watch Me Cook" para referenciar ese feminismo moderno, capturando pantallas de esos videos para representar las manzanas del mito del pecado original.

Nos inspiramos en el ensayo "Manifiesto Cyborg" de Donna Haraway, publicado en 1985, que introduce el concepto de "cyborg" como una figura que desafía las categorías tradicionales de género, raza y humanidad. La obra se rebela contra las dicotomías binarias como masculino/femenino, humano/máquina y naturaleza/cultura, abrazando la diversidad y la hibridación. Esta visión ha tenido un impacto profundo en los debates feministas y la teoría posthumanista, y nos ha proporcionado un marco conceptual para nuestro trabajo. En este contexto, utilizamos el maquillaie v otros símbolos de feminidad tradicional para desafiar y reinterpretar estos roles.

Gracias a Martha Rosler, pudimos hacer una introspección sobre el papel de la mujer en la sociedad y el comportamiento que se espera de ella. Rosler, a través de sus obras, critica las expectativas domésticas y los roles impuestos a las mujeres, lo que nos llevó a cuestionar y representar estos temas en nuestro proyecto. En sus fotomontajes y videos, Rosler aborda cómo los espacios domésticos y los trabajos del hogar han sido históricamente vistos como el ámbito natural de las mujeres, desafiando esta narrativa con una perspectiva crítica.

Del mismo modo, la obra de Cindy Sherman nos permitió reflexionar sobre si el género está ligado a los genitales o es un constructo social. Sherman, a través de sus fotografías, deconstruye y reconstruye identidades, mostrando cómo el género y la identidad pueden ser fluidos y performativos. Su habilidad para transformarse en múltiples personajes subraya la idea de que el género es una construcción social y no una característica innata.

Apoyándonos en las ideas presentadas en la obra de Judith Butler, "El género en disputa" (1990), exploramos cómo los roles de género son impuestos y cómo se pueden subvertir. Butler argumenta que el género no es una esencia fija sino una serie de actos performativos repetidos que consolidan su apariencia de realidad. Esta perspectiva nos permitió abordar nuestro proyecto con una visión crítica sobre cómo los roles de género se representan y perpetúan en la sociedad.

En conclusión, nuestro trabajo no solo retrata los roles tradicionales de las mujeres, sino que también los cuestiona v reconfigura a través de una lente feminista moderna. Al explorar cómo la feminidad se ha construido y representado históricamente, nuestro objetivo es desmantelar los estereotipos y resaltar la diversidad de experiencias femeninas. La feminidad no es una entidad monolítica: es una amalgama de identidades y experiencias que desafían las normas y expectativas sociales. Con este proyecto, aspiramos a ofrecer una reflexión profunda sobre la feminidad contemporánea, celebrando su complejidad y riqueza, y promoviendo una visión más inclusiva y liberadora de lo que significa ser mujer en la sociedad actual.

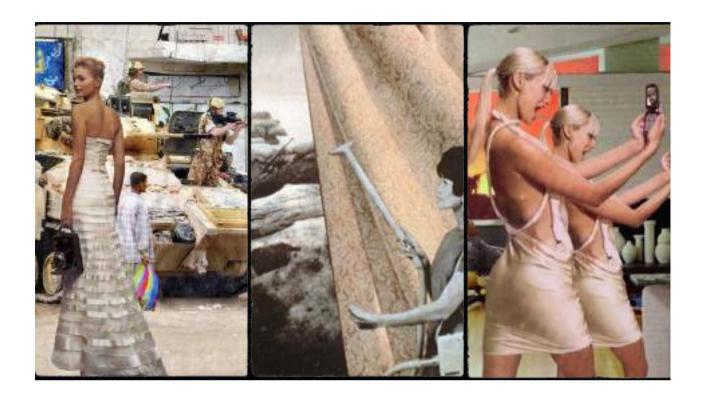
Imágenes del la divulgadora Judith Butler.

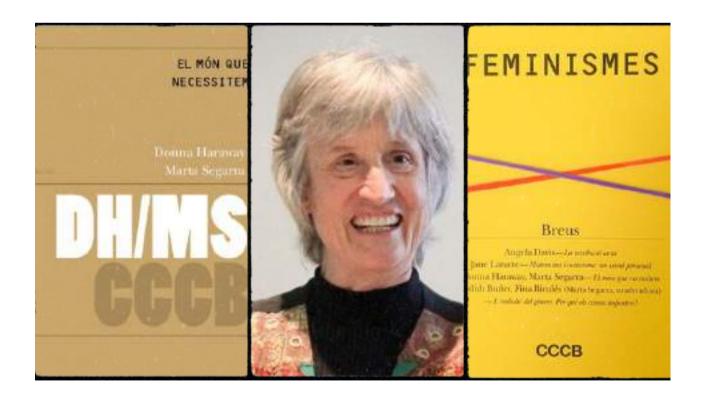

Imágenes de diferentes trabajos de Cindy Sherman.

Imágenes de diferentes trabajos de Martha Rosler.

Imágenes del la divulgadora Donna Haraway.

DESARROLLO ANTEPROYECTO

TRABAJO TRANSVERSAL

FASE (II)

En primer lugar, el concepto que desarrollamos en las fichas y memorias anteriores para el anteproyecto es completamente diferente al que hemos tratado finalmente en esta memoria definitiva. Entonces, como en este apartado corresponde presentar nuestro desarrollo en el anteproyecto y sus resultados, vamos a exponer lo que inicialmente íbamos a plantear para el transversal.

Teníamos pensado desafiar la noción de la identidad en el mundo digital, un mundo que cada vez está más presente en nuestra vida cotidiana. La intención era adoptar ese carácter negacionista y reivindicativo que caracteriza a la corriente vanguardista dadaísta, para utilizarlo mediante la técnica del collage y poder crear retratos generados por IA, específicamente con "DALL·E de OpenAI". En lugar de considerar con seriedad estas imágenes generadas con inteligencia artificial, decidimos resaltar sus errores de manera sarcástica. Nuestra intención era que el espectador reflexionara sobre la falsa identidad digital, cómo nos representamos en el mundo digital y cómo esta falsa identidad nunca podrá vencer a la realidad humana.

La idea principal era que cada miembro del grupo hiciera collages individuales a partir de la misma imagen base, para luego unirlos en un solo retrato. Esta acción se enmarca en la corriente artística del cadáver exquisito, un aspecto que teníamos claro que queríamos incorporar al trabajo.

Además, queríamos que el público participara también en nuestro proyecto, así que añadimos como elemento interactivo otro cadáver exquisito.

En este, pretendíamos dejar en diferentes cajas partes del cuerpo, concretamente imágenes generadas por nosotras a través de "DALL·E de OpenAl". La intención era que el espectador no pudiera ver el resultado hasta que estuviera completo, obteniendo así una obra colectiva que representara la diversidad y la evolución de la identidad en la era de la IA.

Inicialmente, no teníamos claro qué material íbamos a emplear cuando hicimos la memoria del anteproyecto, solo sabíamos que la base en la que íbamos a agregar las imágenes sería una especie de látex estirado, simulando la piel. Después de entregar la memoria y comentar nuestro trabajo con el profesorado, acordamos establecer como base una tabla tipo pizarra blanca magnética, ya que así resultaría más fácil adherir las imágenes colocando unos imanes por detrás. De esta manera, el cadáver exquisito interactivo sería más cómodo, permitiendo al público quitar y poner las imágenes que prefiriera sin dificultad.

El proyecto inicial también incluía una serie de talleres y charlas para involucrar a la comunidad en una reflexión más profunda sobre la identidad digital. Estos talleres estarían diseñados para que los participantes pudieran crear sus propios collages digitales utilizando IA, siguiendo la misma metodología que habíamos utilizado nosotras.

La idea era fomentar un debate sobre la autenticidad y la percepción en el ámbito digital, destacando cómo las tecnologías emergentes están moldeando nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás.

Además, pensábamos en una instalación multimedia donde las imágenes generadas se proyectarían en tiempo real, creando una experiencia inmersiva. Esta instalación contaría con sensores de movimiento que permitirían al espectador interactuar con las proyecciones, modificándolas con sus movimientos. Este enfoque buscaba enfatizar la idea de que la identidad digital es fluida y está en constante cambio, influenciada por nuestras interacciones y percepciones.

Finalmente, queríamos documentar todo el proceso creativo y las reacciones del público en un corto documental. Este documental no solo serviría como registro del proyecto, sino también como una herramienta educativa para futuros debates sobre la identidad en la era digital. Nos imaginábamos entrevistas con expertos en arte, tecnología y psicología, quienes aportarían sus perspectivas sobre el impacto de la inteligencia artificial en la percepción de la identidad.

En resumen, aunque nuestro proyecto final tomó una dirección diferente, el anteproyecto planteaba un enfoque innovador y crítico sobre la identidad digital. Buscábamos no solo crear una obra de arte, sino también generar una conversación sobre los desafíos y oportunidades que la inteligencia artificial presenta para nuestra comprensión de lo que significa ser humano en un mundo cada vez más digitalizado.

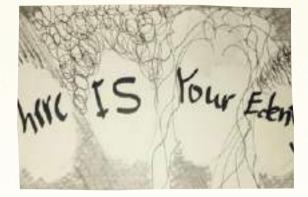

RESULTADOS ANTEPROYECTO

Seguidamente, pasamos a hacer diferentes pruebas para visualizar cómo resultarían esas imágenes generadas por la IA que teníamos pensadas, y saber si esta nos daría algún problema al no entender de alguna forma lo que le estábamos pidiendo, o simplemente, que el resultado no nos gustase a nosotras.

Además de probar a "DALL-E de OpenAl", también hicimos dos pequeñas pruebas de cadáveres exquisitos, en las que lo único que estipulamos fue la parte del cuerpo que tenía que hacer cada una. No entramos en detalle en los materiales a utilizar, lo dejamos como libre elección para observar también el contraste de materiales y no cerrarnos en la idea ya pensada, ya que eran simples pruebas.

Aparte de todo esto, una integrante del grupo experimentó con la técnica del collage estilo dadaísta para crear la portada de lo que fue en su momento nuestro proyecto en cuestión. Utilizó fotografías, retratos e imágenes icónicas en el mundo dadá, para crear un collage del conjunto como inspiración.

Anteriormente, he adjuntado alguna imagen original para mostrar las referencias de los collages dadaístas que estábamos tomando como referencia.

Durante este proceso, observamos diversas reacciones y resultados que nos ayudaron a ajustar nuestras ideas. Por ejemplo, algunos de los retratos generados por "DALL·E" no capturaban con precisión los matices que buscábamos, lo que nos llevó a reconsiderar cómo formular nuestras solicitudes a la IA. Esta fase de pruebas fue crucial para entender las limitaciones y posibilidades de la inteligencia artificial en la creación artística, permitiéndonos refinar nuestras técnicas y expectativas.

Las pruebas de cadáveres exquisitos también revelaron interesantes contrastes en los materiales elegidos por cada miembro del grupo. Al no imponer restricciones estrictas, pudimos ver una variedad de enfoques y estilos que enriquecieron el resultado final. Esta diversidad de materiales y técnicas subrayó la importancia de la colaboración y la flexibilidad en nuestro proyecto, destacando cómo diferentes perspectivas pueden contribuir a una obra más compleja y matizada.

El collage dadaísta realizado por nuestra compañera para la portada del proyecto también aportó una nueva dimensión a nuestro trabajo. Inspirado en las obras de artistas como Hannah Höch y Raoul Hausmann, este collage utilizó una combinación de elementos contemporáneos y clásicos del dadaísmo para crear una imagen que reflejaba tanto nuestro concepto inicial como las influencias artísticas que nos guiaron.

Imágenes del resultado del anteproyecto. Previo al Trabajo Transversal.

REVISIÓN Y ANÁLISIS

Una vez quedó poco menos de un mes para exponer el transversal, llegó el momento de comentar la idea al profesorado. Sin embargo, hubo algún error de comunicación por ambas partes, lo que llevó a una interpretación errónea de nuestra propuesta. Dado que valoramos la opinión del profesorado y queremos obtener una buena nota en el trabajo, decidimos cambiar de idea.

Exploramos varias ideas, que se desarrollarán más adelante en los anexos. En este apartado nos centraremos en la idea que nos condujo a la propuesta final. Nuestra nueva idea se basaba en hacer cuatro autorretratos de las integrantes del grupo, participando todas en cada uno de los retratos para que se reflejara el contraste del estilo de cada una. Elegimos el dibujo como medio de expresión, ya que consideramos que en nuestra carrera es esencial comprender las bases del dibujo para poder desarrollar otras habilidades. Planeamos utilizar lápices de carbón, carboncillos y difuminos, exactamente como en las clases de dibujo, para crear cuatro interpretaciones objetivas de nosotras mismas a escala real.

Una vez comentada al profesorado, la idea no les convenció totalmente. Llegamos al acuerdo de que, si bien era importante que nosotras mismas nos retratáramos, debíamos eliminar la participación conjunta en cada retrato y centrarnos en hacer cada una su propio autorretrato. Esta modificación no agradó a todas las miembros del grupo, ya que eliminaba el aspecto colaborativo del proyecto. Además, temían que pareciera que habíamos hecho poco trabajo. Sentían que los retratos necesitaban algo más para completar la instalación y darle coherencia a la idea.

En medio del caos que supuso cambiar todo el trabajo, nuestro profesorado intentó ayudarnos recomendándonos referentes basados en las ideas planteadas en cada momento. A pesar de las dudas y el desconcierto, estas recomendaciones nos ayudaron a concluir con un tema que nos unía a todas. Encontramos un aspecto en común del que podíamos sacar provecho, lo que fortaleció la cohesión del proyecto y le dio un enfoque más sólido y significativo.

El nuevo tema que surgió reflejaba algo que todas compartíamos y que tenía un impacto en nuestras vidas. Este punto en común no solo enriquecía el contenido del trabajo, sino que también aseguraba que cada una pudiera aportar su perspectiva personal al proyecto. Así, decidimos incorporar elementos adicionales que acompañaran los autorretratos, integrando objetos y símbolos que reforzaran nuestra identidad compartida y la temática elegida.

Este proceso de redefinición y ajuste del proyecto, aunque complicado, resultó ser fundamental para el éxito final. Nos permitió reflexionar sobre nuestras fortalezas como grupo y cómo podíamos utilizarlas para crear una obra más coherente y significativa. Al final, el apoyo del profesorado y nuestra capacidad para adaptarnos y colaborar de manera efectiva nos condujo a una propuesta final que superó nuestras expectativas iniciales y que reflejaba tanto nuestras habilidades individuales como nuestro trabajo en equipo.

DESARROLLO

TRABAJO TRANSVERSAL

FASE (II)

Como se menciona en el punto anterior, se exploraron diversas opciones para el desarrollo del proyecto. Finalmente, el proceso creativo y la orientación profesional llevaron al resultado final. La penúltima idea se basaba en utilizar cada una de las asignaturas impartidas este curso. Por ello, se decidió emplear este principio para desarrollar la metodología de pensamiento. Esto se debe a que se consideró que la forma de arte elegida está fuertemente asociada al significado de la instalación.

Una vez definida la base y considerando las complicaciones de las opciones previas, se adoptó un enfoque más flexible y abierto a cambios. Así, surgieron las preguntas clave: ¿Qué vamos a representar? y ¿Cómo lo vamos a representar?

A partir de estas cuestiones, se determinó que el subtema principal emergería de manera natural. Se asociaron los métodos de arte, material e interpretación con el subtema, asegurando que todo tuviera su explicación y coherencia. Así comenzó una investigación intensiva de referentes artísticos, como se explicó anteriormente. Luego, se procedió a dividir el trabajo y seleccionar las piezas basándonos en la investigación y el tema. La metodología y el organigrama se estructuraron en varias partes, aplicando el proceso inicial a las piezas principales. Estas se plantearon como una instalación, dejando el trabajo secundario para desarrollarlo más adelante (según la evolución del proyecto).

Para la segunda parte del transversal, se eligió una pieza envolvente, lo que requirió un estudio del espacio disponible. Debido a la tardanza en la asignación de los espacios, se desarrollaron varias opciones hasta tomar las medidas adecuadas.

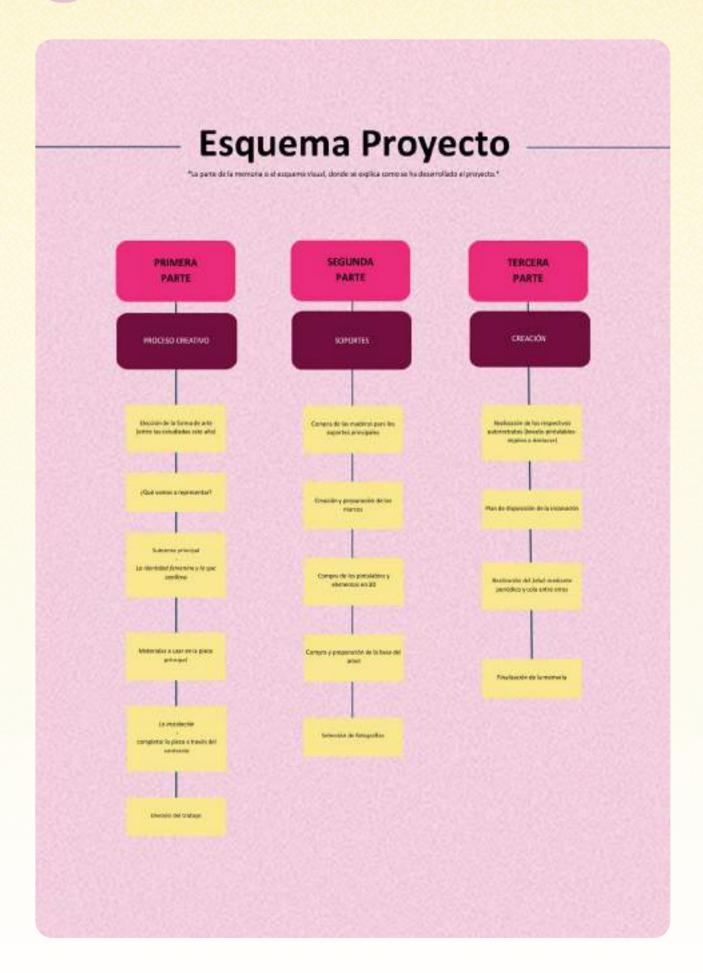
Tras descartar muchas ideas, se centró la pieza según la disposición del espacio, desarrollando el tema desde el contraste. Se decidió investigar movimientos feministas, tanto actuales como históricos, adaptando el enfoque a las necesidades del proyecto.

En ese momento, parte del desarrollo formal, como el título y la memoria, estaba en "stand by". Gracias a la investigación, encontramos el título del proyecto, integrando un movimiento (que se explicará a continuación) en nuestro campo.

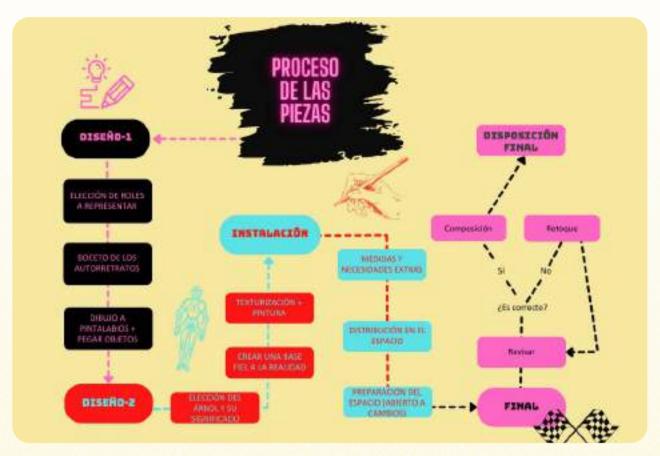
Con las bases decididas, el siguiente paso fue realizar una lluvia de ideas para determinar cómo transmitir visualmente el tema. Así llegamos al segundo organigrama de desarrollo. Esta pieza, aunque relativamente secundaria, se centró en una creación más grupal. Se elaboraron bocetos con la estructura y referencias, trabajando conjuntamente con los materiales y texturas.

Se creó una estructura de apoyo y una base con pruebas, asegurando que todas las integrantes utilizaran los mismos métodos. Una vez esto estuvo pactado y desarrollado, trabajamos en la memoria. Se dividieron los apartados, pero colaboramos simultáneamente en el mismo espacio para asegurar la coherencia. A continuación, se detallará el proceso de creación.

Primero, realizamos los soportes de cada pieza. La principal, que consiste en cuatro autorretratos de 1,70x0,40 metros, la construimos nosotras mismas. Compramos las maderas, las encolamos y las imprimamos con gesso. Además, adquirimos varios pintalabios rojos, haciendo pruebas hasta encontrar los tonos adecuados.

Para la base de la segunda pieza, un manzano, seguimos un procedimiento similar.
Compramos dos vigas de madera.
Dado el tamaño del árbol, lo construimos en dos partes desmontables para facilitar el transporte, utilizando maderas de varios tamaños, pletinas, escuadras de empalme y tornillos.

El proceso de los autorretratos fue el mismo en los cuatro casos. Asignamos un rol distinto a cada autorretrato, eligiendo los elementos 3D a destacar. Estos roles estaban relacionados con el subtema del feminismo. Con un lápiz fino, hicimos un boceto simple y lo completamos con pintalabios, cada una con su estilo. Pegamos los objetos con cola y/o cinta de doble cara y retocamos las manchas innecesarias con gesso.

Una vez finalizadas las piezas principales, nos centramos en la creación del árbol. Primero, buscamos referentes para entender el proceso. Utilizamos cartón, agua-cola y periódicos. Para la texturización, empleamos diferentes métodos, desde pasta de modelar para añadir peso en ciertas áreas hasta cepillos de hierro. Pero, sobretodo, vendas de escayola. Con las que cubrimos toda la pieza y conseguimos la homogeneización y la textura de la madera.

Finalmente, como la paleta elegida es monocromática, usamos spray blanco para pintar.

Por otra parte, como su propio nombre indica, en el manzano, se deben colgar manzanas. Y es aquí, cuando entra el movimiento feminista principal, comentado en la página anterior. Hicimos ramas con varas de madera ligera distribuidas por la viga superior, siguiendo el mismo método que en la construcción de el resto del árbol.

Colgamos imágenes con pequeños hilos, pasadas por un filtro rojo en Photoshop. Estas imágenes surgieron de la investigación y se tomaron de un "trend" actual en TikTok llamado "Watch me cook". Muestran a mujeres alzando la voz en respuesta a un video viral de una mujer declarando no ser feminista, mostrando orgullosamente los logros obtenidos luchando contra un sistema injusto. Las imprimimos en papel fotográfico para mayor calidad.

Para el montaje, será necesario taladrar mínimamente la pared y ser precavidas, llevando material adicional por si surgen problemas. Hemos estudiado el espacio, tomando las medidas necesarias y haciendo pruebas para asegurar un buen montaje.

Además, el montaje de la memoria refleja la estética del proyecto, completada con un logo creado por nosotras y distintas imágenes explicativas del proceso.

A continuación, se presentan más imágenes que reflejan el desarrollo del Trabajo Transversal. Se observa la construcción de los soportes, la selección de las pinturas, el dibujo a lápiz, la investigación de las imágenes y parte del desarrollo del árbol. En el siguiente apartado, se profundizará en el significado y resultado del proyecto.

RESULTADOS

TRABAJO TRANSVERSAL

[FASEII]

Para empezar a analizar los resultados, es necesario repasar cada detalle. Por un lado, tenemos el título. Así planchaba, así, así. Título basado en el tema infantil popularizado el los años setenta por parte de los Payasos de la tele. Por aquel entonces Miliki nos presentaba a una niña que no podía jugar porque, durante los distintos días de la semana, tenía que limpiar, planchar, coser, cocinar, barrer y lavar. Utilizando este título como elemento reivindicativo relacionado con la discriminación que tratamos en la instalación. Basándonos en la colaboración de Amaia y Rigoberta Bandini, quienes optaron por darle una vuelta a este significado, cambiando el mensaje machista.

A continuación, es momento de indagar en las piezas y en sus logrados significados. Por un lado, se muestra una gran influencia de las distintas referentes explicadas anteriormente. En los autorretratos, por ejemplo, encontramos incidencias de Cindy Sherman. Ya que nos hemos dibujado a nosotras representando un rol.

El objetivo de los autorretratos es denunciar comportamientos machistas de la sociedad, poniéndonos a nosotras mismas en los distintos papeles, como mujeres que somos. Estos roles son comportamientos y trabajos que se nos a impuesto. Tenemos a la "ama de casa", a la "mujer florero", a la "chica tonta" y a la "colegiala inocente". Para resaltar estos roles, se han sustituido las máscaras de Cindy Sherman por elementos característicos de estos papeles. Se a conseguido un muy buen resultado, donde se nota los papeles escogidos en nuestro propio cuerpo. Los autorretratos, han sido realizados con pintalabios rojo. Ya

jugando con el elemento

monocromático y contrastado.

El pintalabios rojo tiene un significado profundo y multifacético que ha evolucionado a lo largo de la historia. Este pequeño pero poderoso objeto de maquillaje no solo es un símbolo de belleza y feminidad, sino también de fuerza, poder y rebelión. Históricamente, el uso de pintalabios rojo se remonta a la antigüedad. En la antigua Mesopotamia y Egipto, el rojo se asociaba con la realeza y el poder. Cleopatra, por ejemplo, usaba un pigmento rojo hecho de insectos triturados, lo que subraya su estatus y su autoridad. Este color ha sido un símbolo de poder y regalía desde entonces. Durante el movimiento sufragista a principios del siglo XX, las mujeres usaban pintalabios rojo como un símbolo de su lucha por los derechos. Era una forma de desafiar las normas sociales de la época, donde el maquillaje, especialmente el rojo, estaba asociado con la inmoralidad. Las sufragistas lo adoptaron para mostrar su valentía y determinación en la lucha por la igualdad. En la década de 1940 y 1950, Hollywood popularizó aún más el pintalabios rojo, convirtiéndolo en un símbolo de glamour y sensualidad. Actrices icónicas como Marilyn Monroe y Rita Hayworth lo usaban regularmente, reforzando su imagen de confianza y atractivo sexual. Sin embargo, más allá del glamour, el pintalabios rojo seguía siendo una herramienta de empoderamiento.En resumen, el pintalabios rojo es mucho más que un simple producto de belleza. Es un emblema de historia, poder, resistencia y feminidad. Su significado trasciende las modas y las épocas, convirtiéndose en una constante representación de la fuerza y la identidad femenina. Considero esto como una decisión más que acertada, donde se entiende el abrazo y poderío que le estamos dando a la identidad femenina.

Para seguir con el elemento contraste, tenemos el árbol. Pero antes de entrar en este campo, se va ha explicar más la monocromía (además de ser la convenientemente seleccionada por los objetos representados). El color rojo y la identidad femenina es algo que creo, se ha dejado más que claro en los anteriores párrafos. Respecto al blanco, en contraste, tiene sus propias asociaciones ricas y complejas. Cabe destacar la pureza e inocencia. Esta simbología puede, sin embargo, ser vista como un reflejo de las expectativas patriarcales sobre la mujer y su comportamiento sexual. Y la neutralidad y simplicidad. En términos de identidad femenina, esto puede simbolizar el potencial sin restricciones y la capacidad de las mujeres para definirse a sí mismas más allá de las expectativas y roles predefinidos. Volviendo al árbol, por un lado, tiene una intención de inversión instalativa y, por otro, tiene un significado complejo en si mismo. La figura del manzano y la manzana de Eva tiene profundas connotaciones simbólicas en la tradición judeocristiana, esta la hemos reinterpretada en el contexto de la reivindicación feminista. En la narrativa bíblica, Eva es tentada por la serpiente a comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que resulta en la "Caída del Hombre". Esta historia ha sido utilizada históricamente para justificar la subordinación de las mujeres, presentando a Eva como la culpable del pecado original y, por extensión, a todas las mujeres como tentadoras y responsables del mal. Así, se reinterpreta la historia de Eva como una rebelión contra la autoridad patriarcal. En lugar de ver a Eva como la causante de la caída, la consideran como una figura de curiosidad y valentía. Al comer del fruto, Eva simboliza la búsqueda del conocimiento y la autodeterminación, desafiando las restricciones impuestas por un sistema patriarcal representado por Dios y Adán.

RESULTADOS

TRABAJO TRANSVERSAL

[FASEII]

En esta perspectiva, la manzana se convierte en un símbolo de empoderamiento femenino. Comer del fruto prohibido es visto como un acto de autonomía y liberación, una decisión consciente de Eva para obtener sabiduría y poder. La figura de Lilith, que según algunas tradiciones es la primera mujer creada antes de Eva, también juega un papel en la reivindicación feminista. Lilith se rebela contra Adán y se niega a someterse, lo que lleva a su demonización en textos apócrifos. Juntas, Eva y Lilith representan dos arquetipos de mujeres que desafían las normas patriarcales: una a través de la búsqueda de conocimiento y otra a través de la insubordinación directa.

Finamente, para recalcar a un más este significado del manzano, las manzanas son unas imagenes del El trend "Watch Me Cook" en TikTok. Muestra el empoderamiento de las mujeres, para desafiar estereotipos tradicionales. Los videos presentan a mujeres que sobresalen en sus carreras profesionales, como astronautas o pilotos de carreras. Esto sirve como una refutación a la noción de que las mujeres deben elegir entre una carrera y las responsabilidades domésticas, enfatizando que pueden sobresalir en ambos ámbitos. Intersectando con el feminismo, donde los creadores utilizan la plataforma para resaltar la igualdad de género. Al mostrar que cocinar no es un rol específico de género, sino una habilidad que cualquiera puede dominar, el trend fomenta un sentido de inclusividad y desafía las normas obsoletas.

En conclusión, la instalación artística "Así planchaba, así, así" logra transmitir un mensaje potente sobre la discriminación y los roles de género impuestos a las mujeres, utilizando referencias culturales y elementos simbólicos de manera efectiva. Los autorretratos, utilizan roles como "ama de casa", "mujer florero", "chica tonta" y "colegiala inocente" para denunciar los estereotipos machistas, empleando el pintalabios rojo como medio de expresión. El uso del árbol y la manzana de Eva como elementos instalativos añade una capa de profundidad simbólica, recontextualizando la narrativa bíblica en términos de empoderamiento y autonomía femenina. En resumen, la instalación no solo denuncia las injusticias y estereotipos de género, sino que también celebra la fortaleza y multifacética identidad femenina, utilizando un enfoque visual y simbólico para comunicar un mensaje de empoderamiento y autonomía.

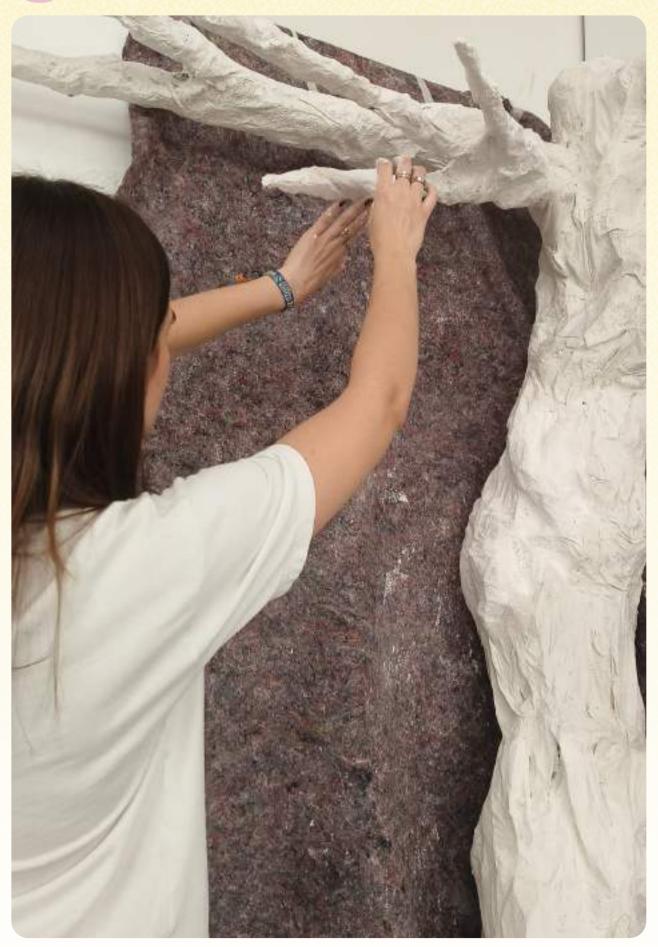

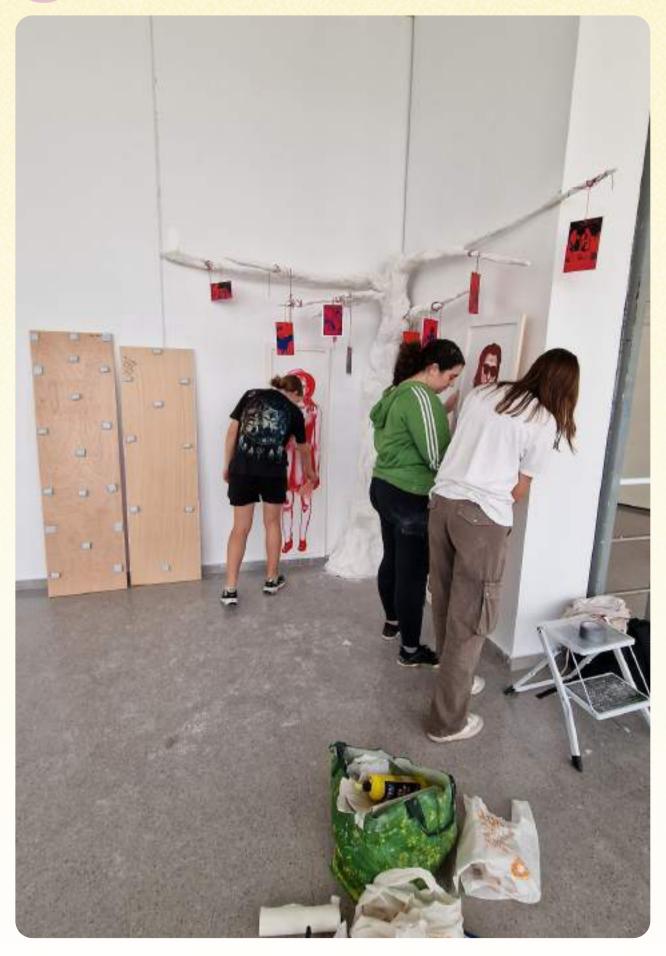

BIBLIOGRAFÍA

Irene Gómez-Olano. Judith Butler: una revolución en los estudios de género. España: FILOSOFÍA&CO;

13 de febrero de 2023/22 de abril de 2024. Disponible en: https://filco.es/judith-butler-estudios-de-genero/.

Sandra Remón. Cindy

Sherman. Jardín Remoto Biografías; Marzo 2024/abril 2024. Disponible en: https://www.jardinremoto.net/biografias/cindy-sherman/.

Esbaluard Museu. Más allá de la ventana: ¿qué mundo reencontramos?. 12 de mayo de 2020/ abril 2024. Disponible en:

https://www.esbaluard.org/actividad/mes-enlla-de-la-finestra-quin-mon-retrobam/.

CCCB Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Donna Haraway. Barcelona: CCCB;

6 octubre 2020/ abril 2024. Disponible en:

https://www.cccb.org/es/participantes/ficha/donna-haraway/228145.

Butler, J., 1990. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge.

Haraway, D. J., 1985. A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century. Socialist Review.

Sherman, C., 1977-1980. Untitled Film Stills. New York: Museum of Modern Art.

Rosler, M., 1967-1972. House Beautiful: Bringing the War Home. Various Collections.

ANEXO I. RELACIÓN DEL TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030

Anexo al trabajo transversal: Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Objetivos de Desarrollo Sostenible	Alto	Medio	Bajo	No procede
ODS 1. Fin de la pobreza.				•
ODS 2. Hambre cero.				•
ODS 3. Salud y bienestar.				•
ODS 4. Educación de calidad.				•
ODS 5. Igualdad de género.	•			
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.				•
ODS 7. Energia asequible y no contaminante.				•
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.				•
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.				•
ODS 10. Reducción de las desigualdades.	•			
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.				•
ODS 12. Producción y consumo responsables.				•
ODS 13. Acción por el clima.		•		
ODS 14. Vida submarina.				•
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.				•
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.	•			
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.	•			

Anexo a la memoria del trabajo transversal: Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.

Igualdad de género: Así planchaba, así, así, tiene como subtema principal los roles de género impuestos por la sociedad, y cómo las mujeres hemos luchado para lograr nuestra libertad. Explicado con más profundidad en los dos últimos puntos de la memoria.

Reducción de las desigualdades: El trabajo afirma como las mujeres, de cualquier índole cultural, no debemos escoger entre las actividades de la casa o nuestros objetivos profesionales. Siendo igualmente buenas y validad para ambas, así como cualquier hombre.

Acción por el clima: A gran parte de nuestros materiales, les hemos dado una nueva vida. Usando materiales que ya teníamos y no habíamos podido usar con anterioridad (como las vendas de escayola) o materiales que se iban a tirar (como los periódicos).

Paz, justicia e instituciones sólidas: El proyecto tienen una gran carga de justicia. Reafirmando el empoderamiento de la mujer y abrazando lo femenino, como signos de esta. A demás, mostrando toda la lucha por la que cualquier tipo de mujer tiene que pasar.

Alianzas para lograr objetivos: El feminismo, no es cosa de mujeres, el feminismo quiere decir igualdad. Buscamos conseguir denunciar esta situación des de un punto de vista positivo, mostrando que para cambiar, esto es cosa de todas las personas.

ANEXO II.

TRANSFER OF IMAGE AND VOICE RIGHTS / CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y VOZ

The transferors accept this document as proof of transfer and authorise the Polytechnic University of Valencia as responsible for data processing, with address in Camino de Vera s/n, postal code 46022 of Valencia, to capture, record or posting our image and/or voice, on the date indicated. Also, ceding the right to the reproduction, dissemination and exploitation of the recorded images and/or voice, or part of them, in currently known audiovisual medias, and those that may be developed in the future, for educational and/or informational purposes, non-profit, for unlimited time and without limit of its territorial scope as long as it does not exercise its right of suppression.

Los cedentes aceptan el presente documento como prueba de cesión y autorizan a la Universitat Politécnica de València, como responsable del tratamiento de los datos, con domicilio en Camino de Vera s/n. código postal 46022 de Valencia, la captación grabación o fijación de su imagen y/o voz en el día de la fecha. Cediendo, asimismo, el derecho a la reproducción, difusión y explotación sobre las imágenes y/o voz grabadas, o parte de estas, en los medios audiovisuales conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, con fines educativos y/o divulgativos, sin ánimo de lucro, por un tiempo ilimitado y sin limite de su ámbito territorial mientras no ejerza su derecho de supresión.

This authorisation is understood to be made for:

the publication of a Transversal Work for all the subjects of the first year of Fine Arts, (https://transversal-l.webs.upv.es)

Data will not be transferred to third parties unless it is necessary to achieve the purpose pursued, in which case, you will be duly informed.

The interested parties can exercise their right to have their information deleted at any time, by sending a written request to the following postal address: Data Protection Officer, General Secretariat, Camino de Vera s/n. Universitat Politècnica de València, 46822. Valencia and/or electronic dpd@upv.es, providing a copy of their DNI/NIF or legally valid document as proof of identity. In any case, the interested parties are informed of the right to submit a claim to a control authority (in Spain, the Spanish Data Protection Agency or AEPD), in particular, when they consider that they have not been satisfied in the exercise of their rights. To do so, the interested parties can contact the AEPD via www.aepd.es or at the following address C/ Jorge Juan, 6. 28001 -Madrid, and/or contact telephone number 912 663 517. Prior to the presentation of this claim to the Spanish Data Protection Agency and on a totally voluntary basis, the interested parties can contact Dicha autorización se entiende realizada para:

la publicación de un Trabajo Transversal para las todas las asignaturas de primer curso de Bellas Artes. (https://transversal-l.webs.upv.es)

Sus datos no se cederán a terceros, salvo que sea necesario para lograr la finalidad perseguida. En ese caso, será debidamente informado.

Puede ejercer su derecho de supresión en cualquier momento, enviando una petición escrita a la siguiente dirección postal: Delegado de Protección de datos, Secretaria General, Camino de Vera s/n, Universidad Politécnica de Valencia, 46022 Valencia y/o electrónica dpd@upv.es, aportando una copia de su DNI/NIF o un documento válido en derecho para acreditar su identidad. En cualquier caso, la persona interesada queda informada del derecho que le asiste a presentar una reclamación ante una autoridad de control (en España, la Agencia Española de Protección de Datos o AEPOJ, en particular, cuando consideren que no han obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Para ello puede ponerse en contacto con la AEPO a través de www.aepd.es, en la siguiente dirección C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid, y/o el teléfono de contacto 912 663 517. Con carácter previo a la presentación de dicha reclamación en la Agencia Española de

the UPV Data Protection Officer at dpd@upv.es.	Protección de Datos, y de forma totalmente voluntaria, la persona interesada puede dirigirse al	
In proof of its conformity, the 4 signatory transferors on the 1 successive attached sheets, expressly and unequivocally	delegado de Protección de Datos de la UPV a través de la dirección de correo electrónico siguiente:	
accepts it by their signature.	En prueba de su conformidad, los <u>4</u> cedentes firmantes en la <u>1</u> hoja anexa sucesivas lo aceptan de forma expresa e inequivoca mediante su firma.	

Valencia, 28/05/2024

TRANSFERORS / CEDENTES

Name and surname / Nombre y apellidos	NIF	Signature / Firma
Aitana Mira Leida	24528127 F	Soulle
Maria Gandia Torró	49743541 S	Afra
Olga Kosheleva	Y6811190 F	(90)
Katia Prats Flors	20911816 D	KARA

Page / página 1 de 1

ANEXO III.

CESIÓN DE DERECHOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS

MEMORIAS DEL TRABAJO TRANSVERSAL

Los cedentes aceptan el presente documento como prueba de cesión y autorizan a la Universitat Politècnica de València, con domicilio en Camino de Vera s/n, código postal 46022 de Valencia, a la publicación en abierto de las Memorias realizadas durante el Trabajo Transversal de Primer Curso del Grado en Bellas Artes para la plataforma web con URL: https://transversal-1.webs.upv.es/

creada para tal fin con fines educativos y/o divulgativos, sin ánimo de lucro, y por un tiempo ilimitado mientras no ejerza su derecho de supresión al correo electrónico: fbbaa@upvnet.upv.es

Valencia, 28/05/2024

CESSIÓ DE DRETS PER A LA PUBLICACIÓ DE LES MEMÓRIES DEL TREBALL TRANSVERSAL

Els cedents accepten el present document com a prova de cessió i autoritzen a la Universitat Politècnica de València, amb domicili en Camí de Vera s/n, codi postal 46022 de València, la publicació en obert de les Memòries realitzades durant el Treball Transversal de Primer Curs del Grau en Belles Arts. per a la plataforma web amb

URL: https://transversal-1.webs.upv.es/ creada per a tal fi amb finalitats educatives i/o divulgatives, sense ànim de lucre, i per un temps il·limitat mentre no exercisca el seu dret de supressió al correu electrònic: fbbaa@upvnet.upv.es

Valencia, 28/05/2024

Nombre y apellidos Nom i cognoms	NIF	Firma/ Signatura
Aitana Mira Leida	24528127 F	Anylo
Maria Gandia Torró	49743541 S	After
Olga Kosheleva	Y6811190F	90
Katia Prats Flors	20911816 <u>D</u>	MARIA

