

03

La inspiración patriarcal del surrealismo y la verdadera perspectiva femenina.

El movimiento artístico y literario del siglo XX que tenía como objetivo re-interpretar el mundo a través del arte y la literatura llamado Surrealismo, desafía las construcciones establecidas por la razón, tratando la liberación y la exploración de nuevas formas de expresión de la mente humana, impuso su nombre en la historia del arte.

Aun siendo uno de los primeros movimientos en darle participación a las mujeres artistas, el surrealismo hizo que la imagen de la mujer fuera marginada y relegada a un papel secundario, aunque quiso exponer la presencia de las mujeres como carácter innovador para la época.

Aunque el papel de la mujer fue expuesto como parte del movimiento, de forma innovadora e inclusiva, la sociedad machista en la que se desarrolló el movimiento marcó la discriminación contra las mujeres y la sexualización del cuerpo femenino, mediante la explotación de fetichismo machista, ya que se mostraba la mujer, generalmente, en función y a través de la perspectiva del hombre, utilizándolas como fuente de inspiración para sus obras, idealizando su papel, pues se creía que las mujeres, eran irracionales y podía conectarse con el objetivo del movimiento, desafiar las construcciones establecidas por la razón, En el libro *Mujer y Surrealismo* del autor Jase expone la realidad de la mujeres para este movimiento. “La mujer es pues una mediadora, el elemento químico necesario a toda creación. Esta visión arquetípica magnificada de la mujer responde pues a un único imperativo: despertar la inspiración en el hombre.” (Brouardelle, 2017).

Y es que la exclusión de las mujeres en el surrealismo fue una consecuencia directa de la sociedad machista en la que se desarrolló el movimiento. En la década de 1920 y 1930, la mayoría de los miembros del movimiento surrealista eran hombres, y la sociedad en general estaba marcada por la discriminación contra las mujeres, a menudo se consideraban inferiores y se les negaba la oportunidad de participar en la vida cultural y política de la sociedad. “En, 1925, un año después de la presentación oficial del surrealismo, se realizó una exposición de pintores que de alguna manera pueden vincularse algunos de ellos de forma muy marginal al movimiento. Entre los participantes se encuentran un gran número de afamados artistas (Miró, Arp, Klee, Picasso, de Chirico ...) Pero no se presentó en la galería Pierre ningún trabajo realizado por mujeres” (Caballero, 1995)

Por esta razón, las artistas para ser parte de este movimiento debían estar de la mano de algún hombre, en la mayoría de los casos eran sus parejas quienes les daban un lugar en el movimiento y/o en la sociedad, y es que las parejas de estas artistas eran hombres mayores que tenían experiencia en el mundo del arte y se convertían en sus mentores y ellas al mismo tiempo eran las musas de sus obras. “La mujer en su papel de musa es la imagen de la inspiración del hombre y su salvación su imagen se ha visto polarizada por un lado como virgen y niño por otro como objeto erótico o mujer fatal. En ambos casos su existencia es un complemento” Caballero 1995.

Los hombres artistas encontraban este ideal de mujer en la mirada masculina sexista del erotismo,

le daban roles sexuales a la feminidad desde la objetivación de las mismas, y es que la relación mujer- inocencia permite conectar estas representaciones con la teoría de Freud, el padre del psicoanálisis, de cómo el subconsciente representa los deseos ocultos de la mente humana, en este caso los fetiches sobre la sexualidad, creando así ideales y normas implícitas patriarcales sobre la representación de la mujer. “Los hombres surrealistas tenían la convicción de que la mujer había nacido para ser descubierta. Pensaban que tanto los hombres como las mujeres estamos a merced de los encuentros casuales” (Caballero 1995), Lo que hacía que en este movimiento de arte se reflejara esta mirada oculta masculina de su hipersexualización del cuerpo femenino.

Agregado a lo anterior la explotación de la imagen de la mujer, se ha visto a lo largo de la tradición occidental, evidente desde los griegos y los cánones de belleza, queriendo crear mujeres inalcanzables; Aunque el surrealismo trató de exponer otras partes de lo femenino, se ve a la mujer como un objeto consumible.

Obra surrealista, artista desconocido

Sin embargo, al exponer estas complejidades psicológicas y sociales se pudo evidenciar estas represiones masculinas, haciendo que las mujeres artistas de la época encontraran herramientas para ser agentes del arte para y desde la perspectiva femenina, como lo afirma Bauman en su libro de la modernidad líquida, sobre hacer que libertad sea usada en un nicho diferente para que cumpliera su objetivo “Los individuos debían dedicarse a la tarea de usar su nueva Libertad para encontrar el Nicho apropiado establecerse en el siguiendo fielmente las reglas y modalidades correctas y adecuadas a esa ubicación.” (Bauman, 2000). Cabe resaltar que la faceta artística de muchas de las mujeres que colaboraron en el movimiento fue ignorada, sus contribuciones a menudo fueron minimizadas y subestimadas. No obstante, existieron artistas que continuaron con la idea de la representación verdadera de la mujer, buscando visibilizar el rol de la mujer más allá de su cuerpo y la emancipación de sus pensamientos.

Un ejemplo de esto es la artista Leonor Fini, quien rechazaba estos roles sexuales impuestos buscando resaltar la búsqueda del placer y la apropiación de la sexualidad de la mujer, uso a las mujeres dueñas de su sexualidad en el centro, rechazó los roles que se le imponían por ser mujer y existió según sus propios principios. Usaba a la mujer como símbolo de libertad, rompiendo los paradigmas de fetichismo machista, sus obras se basan en mostrar a la mujer con un rol sexual diferente.

Y es que las artistas surrealistas se pueden conectar con el diseño industrial, pues través de sus obras,

estas artistas abrieron nuevas vías para la exploración de la imaginación y el subconsciente en el arte, innovaron en el siglo XX al explorar temas y técnicas que no eran comunes en la época como por ejemplo el uso de materiales poco comunes para fines artísticos, una artista que hizo esto es Meret Oppenheim, es conocida por su obra “El objeto surrealista” (1936), una escultura que consiste en una taza, un platillo y una cuchara cubiertos con piel de animal. Oppenheim se destacó por su uso de materiales inusuales y su enfoque en el surrealismo como una forma de explorar la sexualidad y el feminismo. Y es que el diseño industrial busca la exploración de nuevas formas y materiales que puedan mejorar la funcionalidad y la estética de los productos y al mismo tiempo el surrealismo se caracterizó por la exploración de formas y materiales poco convencionales.

Artista: Salvador Dalí

Estas artistas mujeres surrealistas innovaron en el siglo XX al explorar temas y técnicas que no eran comunes en la época,

Por último, con el tiempo el papel de la mujer en el diseño se ha venido exaltando, el talento de artistas en talleres y fabricas han venido eliminando los diferentes estereotipos a través del tiempo, creando innovaciones importantes para cada época. En el libro *Diseño e historia*, existe un apartado escrito por Isabel Campi, donde busca recopilar todos aquellos trabajos que mujeres artistas y diseñadoras han hecho que han cambiado la historia pero que simplemente no tiene el reconocimiento que en realidad se merecen. “Todavía me sorprende que en el directorio online de biografías de diseñadores del Design Museum de Londres... se relacionan un total de 20 diseñadoras en disciplinas muy diversas -arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial y diseño de moda- frente a 130 varones” (Campi , 2015), la autora resalta como el cómo las mujeres han logrado innovaciones importantes en el mundo del diseño y el arte, y los retos que tuvieron que pasar para lograr el reconocimiento del poder femenino fuera de los estereotipos,

lo cual se puede conectar con las artistas pioneras surrealistas que innovaron en el siglo XX al explorar temas y técnicas que no eran comunes en la época, exponiendo problemáticas desde la búsqueda de la representación de sus ideales sin importar los límites, usaron su emancipación para darle un gran paso al poder de la mujer en el arte, sin importar los límites patriarcales que habían en el siglo XX. Le brindaron el poder del empoderamiento a la mujer marginada por el machismo de la época y con esto empezaron un camino contra la igualdad que tendría repercusiones hasta el día de hoy, se atrevieron a enfrentar los retos misóginos de su época, permitiendo que miles de mujeres en el mundo tengan la oportunidad de expresar sus ideas a medida que pasa el tiempo.

Escrito por: Laura Sofia Olaya M.

Girl-Friend - Artista: Leonor Fini

FABRICA DE ENVASES EN EN EL VALLE BUSCA PERSONAL

OFERTA SOLO
PARA MUJERES

Fabrica de licores del Valle,
interior de la sección de
envases, Santiago de Cali 1820

EXCELENTE AMBIENTE LABORAL