

ENCUMBRANDO SUEÑOS

GLORIA MARTHA PÉREZ ANGARITA

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA**

2016

ENCUMBRANDO SUEÑOS

GLORIA MARTHA PÉREZ ANGARITA

**Trabajo de grado como requisito para optar
al título de Maestra en bellas artes**

**Director
NICOLÁS CADAVID CÁCERES
Magister en Artes Visuales Universidad de Chile
Maestro en Bellas Artes UIS**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2016**

DEDICATORIA

Al Creador por darme la vida y la fortaleza para hacer realidad este sueño.

A mis padres que están presentes en mi corazón y gozan de la Gloria Divina, por el amor y las enseñanzas que recibí de ellos.

A mi esposo Raúl Omar Vila Casado, a mis hijos, David Raúl Omar, José Julián y Juan Pablo Vila Pérez por su amor, apoyo incondicional y paciencia por el tiempo que dejé de dedicarles.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco al Creador por darme la vida y guiarme a través de tantas experiencias y aprendizajes que me fortalecieron para seguir adelante en el logro de mis sueños.

Agradezco a mi esposo Raúl Omar Vila Casado, a mis hijos David Raúl Omar, José Julián y Juan Pablo Vila Pérez, por su paciencia, apoyo y amor sin condiciones ni restricciones, como también a todos mis familiares especialmente a mi tía María Angarita por sus consejos y paciencia.

Agradezco a la Maestra Barbarita Cardozo, quien a través de sus charlas me direccionó en este proyecto enseñándome que cuando uno quiere algo, el mundo se confabula para mostrarnos lo que queremos así como las constelaciones que diariamente nos hablan mostrando cosas y que solo hay que tomarlas y aplicarlas.

Agradezco a mi director de tesis Maestro Nicolás Cadavid, por creer en mí, por su incondicional apoyo, consejos, confianza, paciencia y por su valiosa guía en el desarrollo de mi tesis.

Agradezco a todos los Maestros, los cuales forjaron con conocimientos y prácticas a través de cada semestre mi carrera no solo como artista sino que enriquecieron mi vida con experiencias.

Agradezco a todos mis compañero(a)s y amigo(a)s, especialmente a los que me acompañaron desde el inicio de carrera como son Gloria Inés Cárdenas quien siempre estuvo presente para compartir los retos y logros, a Fredy Martínez como experto conocedor de la madera por su valiosa ayuda en la ejecución de mi obra, e Iván Alarcón que sin interrupciones logramos culminar nuestros estudios apoyándonos incondicionalmente.

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	13
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	14
2. JUSTIFICACIÓN.....	16
3. OBJETIVOS.....	18
3.1 OBJETIVO GENERAL	18
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	18
4. PROCESO	19
4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.....	21
4.1.1 Bocetos y aproximaciones primera etapa	22
4.1.2 Época victoriana	26
4.1.3 Características generales de la mujer en la época victoriana.....	27
4.1.4 Características generales de los muebles en la época victoriana.....	30
4.1.5 Época contemporánea	33
4.1.6 Características de la mujer contemporánea.....	34
4.1.7 Muebles contemporáneos.....	35
4.1.8 Silla contemporánea seleccionada	37
4.1.9 Muebles del cuento Alicia en el País de las Maravillas.....	38
4.1.10 Fotoramas.....	39
4.1.11 Ilustraciones iniciales por John Teniel para el cuento Alicia en el País de las Maravillas	40
4.1.12 Párrafos seleccionados.....	40
4.1.13 Referentes artísticos	43
4.2 PROCESO FORMAL	47
4.2.1 Antecedentes	47
4.2.2 Proceso de creación	50
5. CONCLUSIONES	57
BIBLIOGRAFÍA.....	58
ANEXOS	63

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Gloria Martha Pérez Angarita. Bocetos. Lápiz sobre papel, medidas variables. 2015	22
Figura 2. Gloria Martha Pérez Angarita. Exploraciones. Acrílico sobre muebles y partes de muebles de madera, medidas variables. 2015	22
Figura 3. Imágenes de familias victorianas de clase alta	28
Figura 4. Imágenes familia victorianas clase media.....	29
Figura 5. Imágenes familia victorianas clase trabajadora	29
Figura 6. Sillas estilo victoriano primera etapa del siglo XIX.....	30
Figura 7. Sillas estilo victoriano mitad siglo XIX.....	31
Figura 8. Sillas estilo victoriano finales de siglo XIX	32
Figura 9. Silla estilo victoriano segunda etapa del siglo XIX.....	33
Figura 10. Las diez sillas más representativas del diseño contemporáneo	37
Figura 11. Silla Beat Vintage-2, estilo contemporáneo.	37
Figura 12. Fotogramas, versión producida por Disney, 1951	39
Figura 13. John Tenniel. Ilustraciones para Alicia en el país de las Maravillas....	40
Figura 14. JOSEPH KOSUTH. Una y tres Sillas.....	43
Figura 15. DORIS SALCEDO. Topografía de la guerra, 2003, instalación.	44
Figura 16. JORGE PARDO Images courtesy of neugerriemschneider, Berlin.....	45
Figura 17. Gloria Martha Pérez Angarita. “Puerta” Gloria Martha Pérez Angarita. 2011.Técnica Acrílico sobre madera. 50x25 cm.....	48
Figura 18. Gloria Martha Pérez Angarita. “La niña que fui” Gloria Martha Pérez Angarita. 2013. Instalación. 170x180 cm.....	48
Figura 19. Gloria Martha Pérez Angarita. “La Visita” Gloria Martha Pérez Angarita. 2014. Pintura e Instalación. 7mts x 7 mts. Variable.....	49
Figura. 20. Primeros bjetos elaborados madera, dibujos a lápiz en papel, medidas variables. 2015	50
Figura 21. Dibujos en lápiz, carboncillo, marcador, medidas variables. 2015.....	51

Figura 22. Piezas en madera de la obra final	52
Figura 23. Dibujos preinstalación lápiz, marcador sobre papel, 28x22cms. 2015.....	53
Figura 24. Premontaje de la obra.....	54
Figura 25. Plano sala Macaregua, UIS Bucarica, 2013	55

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A. Fotografías de la obra final expuesta	64

RESUMEN

TÍTULO: ENCUMBRANDO SUEÑOS*

AUTOR: GLORIA MARTHA PÉREZ ANGARITA**

PALABRAS CLAVE: Muebles – Escala – Mujer – Época – Arte

DESCRIPCIÓN:

“*Encumbrando sueños*” es una propuesta artística que se desarrolla desde la lectura de un cuento infantil como es “Alicia en el País de las Maravillas”, la admiración y el deseo de exaltar a la mujer desde una interpretación personal de la artista, donde propone a través de la plástica y el diseño de algunos muebles presentes en escenas del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, y bajo la manipulación de escalas hace una comparación entre dos épocas de logros de las mujeres en la época victoriana y la contemporánea. A la vez da a conocer una relación simbiótica entre la obra física y en la parte conceptual que contiene.

Se hicieron exploraciones de diversos materiales, estructuras, diseño, estilos de muebles, conceptos, y tamaños según las dos épocas, como los muebles usados, la madera triplex, la apropiación, y la escala. En este proceso se realizaron bocetos, dibujos a lápiz, con marcadores y maquetas.

La obra muestra una trayectoria que inicia con la selección y lectura del cuento infantil de Alicia en el País de las Maravillas, dando una interpretación conceptual desde un punto de vista personal sobre la mujer en dos épocas que muestran modelos de sociedad distintos. Pero a su vez se toma como elemento fundamental la interpretación de forma análoga de un suceso en el cuento de Alicia. Se realizaron exploraciones bibliográficas, en la web y en el cine, haciéndose apropiaciones de muebles y objetos e ideando una intervención original.

La obra puesta en escena no solo permite al espectador evocar el cuento de Alicia en el País de las Maravillas sino que pretende que el público se sienta parte de lo que expresa la obra.

* Proyecto de Grado

** Bellas Artes. Instituto de Educación a Distancia. Universidad Industrial de Santander. Director Nicolás Cadavid Cáceres, Maestro en Bellas Artes UIS, Magister en Artes Visuales Universidad de Chile

ABSTRACT

TITLE: REACHING DREAMS*

AUTHOR: GLORIA MARTHA PÉREZ ANGARITA**

KEY WORDS: FURNITURE – SCALE - WOMAN – EPOCH – ART

DESCRIPTION:

“Reaching Dreams” is an artistic proposal that develops from the lecture of a children book as it is “Alice in Wonderland”, the admiration and desire to elevate woman from a personal interpretation of the artist, where it propose throughout the plastics and design of some furniture present in scenes of the story Alice in Wonderland, and a comparison is done under the manipulation of scales, between two epochs of achievements of woman en the Victorian era and the contemporary one. At the same time, makes known a symbiotic relationship between the material artwork and the concept part it contains.

Explorations of diverse materials were made, as well as of structures, designs, furniture style, concepts, and size by the criteria of the two epochs, as they are triplex wood, the furniture present, appropriation, and scale. In this process sketches, pencil and marker drawings, and miniatures were made.

The artwork shows a path that begins with the selection and lecture of the children story Alice in Wonderland, walking through two stages of development until reaching a conceptual interpretation form a personal point of view about woman in two distinct times that shows different model societies. But at the same time, the analog interpretation of an event of the story is a root element of the work. Bibliographic researches were carried on the web and films, making apropiations of furniture, objects, and devising an original intervention of them.

The placement of this work of art not only allows the spectator to evoke Alice in Wonderland story, but also to feel part of what it expresses.

* Work degree

** Fine arts. Institute of Regional Outreach and Distance Education. Industrial University of Santander. Director Nicholas Cadavid Caceres

INTRODUCCIÓN

El proyecto titulado *Encumbrando sueños* permite apreciar una obra que nace de un cuento infantil como es Alicia en el País de las Maravillas. Una pequeña niña a través de una experiencia que vive en el cuento hace que se interprete mediante la comparación y las proporciones, demostrando a través de un proyecto artístico, el empoderamiento, los logros de la mujer frente a una sociedad machista.

A su vez se citan trabajos académicos que se relaciona con el proyecto, también se vinculan referentes artísticos como Joseph Kosuth, Doris Salcedo, Jorge Pardo, el movimiento surrealista con representantes como Salvador Dali, Max Ernst y Neo Rauch, los cuales han sido escogidos y estudiados al encontrar valores conceptuales que se vinculan con la propuesta plástica.

A través de *Encumbrando sueños* también se observa modelos de sociedad, el por qué, su justificación, la forma en que se conectan los referentes artísticos y finalmente como producto de todo el proceso académico y creativo, se da la obra instalativa.

Este proyecto, a través de la formación académica y personal, ha tenido un especial aprecio al destacar el deseo de superación de la mujer en las épocas victoriana y contemporánea. Con base a un suceso en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, el espectador representará y podrá pensar sobre la mujer en las dos épocas al acercarse y contemplar la obra, ya que los muebles por su escala representan los logros que ha tenido la mujer y así a través de estas dos experiencias que tiene Alicia en el cuento el público tendrá la oportunidad de interpretar su propia visión respecto a la mujer.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El gusto por los cuentos infantiles, la importancia que ejercen en el desarrollo y la imaginación, lo que develan sobre la vida de los seres humanos en las distintas sociedades, ha influido en la escogencia del cuento Alicia en el País de las Maravillas escrito por Lewis Carroll¹ y publicado en 1864.

Entre tantos cuentos y fábulas infantiles llenos de fantasía, ¿por qué uno tan relativamente nuevo? Alicia en el País de las Maravillas tuvo desde su publicación un gran impacto en la sociedad, muestra de esto son las numerosas adaptaciones fílmicas en las distintas épocas (se destacan la versión de Disney Pictures y de Tim Burton). Este cuento mezcla fantasía y realidad, sueños, pero también hace muchas alusiones a la educación y a las costumbres de su época, cuenta las aventuras fantásticas a la que en sueños se enfrenta Alicia, mientras que los otros cuentos tenían como fondo enseñar algo a los niños, como ser honrados, honestos, no acostarse tarde, etc., Lewis Carroll, el autor de Alicia no persigue absolutamente ningún fin altruista con este cuento. Alicia en el País de las Maravillas desborda imaginación y creatividad pero a la vez refleja el comportamiento y costumbres de la sociedad inglesa de la época victoriana.

Se hace una nueva lectura del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, donde se da una nueva mirada a los procesos y exploraciones académicas y sobre todo una como ser humano, entonces aparecen preguntas y el planteamiento de un nuevo enfoque a desarrollarse. Es importante tener en cuenta que este nuevo enfoque parte de una interpretación y un punto de vista personal donde se da una mirada a la situación generalizada del papel de la mujer en dos épocas, como son la victoriana y la contemporánea. En la época de Alicia encontramos a la mujer soñadora e inconforme que vive en una época en donde

¹ Lewis Carroll, es el seudónimo de Charles Lutwidge Dogson, escribió el cuento en 1864 y en 1865 lo publicó.

los muebles hacen parte de la vida de cada familia siendo uno de los principales símbolos de solvencia económica. Los muebles son elementos que se encuentran presentes en distintas épocas, entonces aparece la intención y la preocupación por representar de forma artística a través de ellos los retos y logros conquistados por la mujer, es así como se genera el siguiente interrogante:

Tomando como referencia episodios del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿cómo se representa los retos y logros que ha tenido que superar la mujer a través de la época victoriana para ser la mujer de hoy? y a través de qué es representada la mujer?

2. JUSTIFICACIÓN

La propuesta “*Encumbrando sueños*”, está soportada en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, bajo conceptos y puntos de vista personales de la artista, dando una mirada no solo a Alicia como personaje de ficción, sino a la mujer, relacionándola en su papel en el mundo, el lugar que ocupaba la mujer victoriana con respecto al lugar que ocupa la mujer contemporánea en la sociedad.

Esta propuesta está encaminada a elaborar un proyecto instalativo, a través de indagaciones, procesos creativos, conceptos con una óptica y enfoque personales, donde se desarrolla un planteamiento plástico, que relaciona a manera figurada o hipotética un vínculo entre dos sucesos en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas y la posición universalizada del papel de la mujer en las épocas victoriana y contemporánea. Por consiguiente en este proyecto se refleja el deseo de encumbrar a la mujer y exaltar su lucha frente a normas y costumbres impuestas por una sociedad tradicionalmente machista en Inglaterra durante el mandato de la reina Victoria y la época contemporánea.

El proyecto compromete tanto en la investigación como en la obra otros factores relevantes y característicos como son los muebles de la época victoriana y la contemporánea, a través de los cuales se hace una propuesta en la que se manobra y emplean las escalas, alterando las proporciones y el tamaño real de estos, ejecutando de esta manera la interpretación que se hace sobre episodios del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, estableciendo una comparación de las condiciones de la mujer en las épocas ya mencionadas, sus retos y logros en la sociedad.

La representación de la mujer, la simboliza el público en el momento de observar la propuesta plástica, puesto que para observar las piezas deberán hincarse como también tendrán que levantar la cabeza sintiendo la relación de su propio

tamaño respecto a las escalas de las piezas de la obra, estableciendo de esta manera la interpretación de forma análoga con los sucesos del cuento cuando Alicia se achica al tomar la pócima que dice: “bébeme” y ve el mundo gigante y ella al verse pequeña se siente de la misma manera respecto al mundo que la rodea, y en el otro episodio crece gigantescamente al comer la galleta que dice: “cómeme” y se siente grande, poderosa, ve el mundo a sus pies, es capaz de asumir retos. El público también encontrará elementos propios del cuento al observar la obra.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar plásticamente una instalación que permita una reflexión respecto a cómo ha sido el rol de la mujer en la sociedad, la manera como será representada la mujer, y la forma como la obra plástica escenifica los retos y logros de la mujer a través de las dos épocas victoriana y contemporánea, teniendo en cuenta sucesos ocurridos en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Leer varias versiones del cuento Alicia en el País de las Maravillas, para escoger una, asimismo mirar algunas versiones de películas sobre este mismo cuento y seleccionar una.
- Seleccionar el capítulo y las imágenes soporte principal del argumento e interpretación de este proyecto.
- Conceptualizar el personaje de Alicia.
- Realizar consultas sobre el estilo de muebles tanto en la época victoriana como en la contemporánea.
- Hacer propuestas de diseños escultóricos de muebles y seleccionar y realizar los que van a ser utilizados en la puesta en escena.

4. PROCESO

A lo largo de la historia muchas sociedades relacionan a la mujer únicamente con el hogar, es la época a la que Alicia pertenece, sigue siendo objeto de dominación, obligada a comportamientos predecibles y a exhibir buenos modales. La mujer ha estado al margen de muchas actividades entre otras las intelectuales, artísticas, productivas y cargos importantes en la sociedad.

En Alicia en el País de las Maravillas, vemos como la mujer es educada desde pequeña para continuar con una actitud sumisa, incluso a través de todo el cuento, Alicia hace caso y obedece a distintos personajes que se encuentra y que va conociendo, pero también vemos que poco a poco se va soltando hasta tomar la iniciativa en su propia aventura. Alicia experimenta al comienzo un hecho muy importante, que es en el que se apoya este proyecto y es cuando después de caer por el agujero, se encuentra una puerta tan pequeña que no puede pasar, entonces aparece sobre una mesita un frasco con una poción que dice “Bébeme”, que ella toma haciéndose muy pequeña. Su nuevo tamaño le brinda una nueva perspectiva del mundo donde todo es grande y gigantesco y nadie la ve, nadie la tiene en cuenta, pues es demasiado pequeña. Luego encuentra unas galletas en una pequeña caja que dice “Cómeme”, ella obedece y se hace grande y fuerte, de nuevo come otro pedazo y crece tanto que el mundo que la rodea se torna muy pequeño con respecto a ella, ahora todos la ven, ya no pasa desapercibida, este estado es la representación interpretativa de la otra postura conceptual del proyecto.

Este proyecto plantea el desarrollo de una propuesta artística a través de una interpretación personal de la artista sobre una parte que contiene el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, con respecto a la situación generalizada del rol que ha desempeñado la mujer en dos épocas como son la victoriana y la contemporánea. De tal manera es una visión interpretativa desde un punto de

vista artístico, no pretende realizar estudios antropológicos, ni sociológicos detallados y mucho menos estadísticos sobre la mujer y la sociedad en las épocas mencionadas.

La visión de la situación generalizada del papel de la mujer en dos épocas citadas, la mujer ha asumido roles y actitudes distintas, ha logrado que se establezcan leyes y se reconozcan derechos, que se refieren a la igualdad no solo jurídica y legal con relación a los hombres sino que también reclama un trato igualitario y participativo en la sociedad, tanto en la educación como en ejercer cargos y trabajos que antes eran exclusivos para los hombres, es libre de hacer lo que desee con su vida, es más segura, es exigente, puede elegir lo que quiere hacer, cómo vestir, qué estudiar, qué actitudes tomar, es competitiva, decide tener hijos o no, o puede elegir quedarse en casa educando sus hijos si lo desea. La mujer ha conquistado el mundo ahora todos la ven, se ha hecho notar demostrando que ella como el hombre también tiene sus mismos derechos y obligaciones.

“Encumbrando Sueños”, es un proyecto artístico que describe y asume a través de una expresión artística una interpretación que hace la artista sobre el papel de la mujer en la sociedad basada en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. A través de una lectura personal de una situación que vive Alicia en el cuento, la representatividad y la manera como es vista en la sociedad.

Al estar de acuerdo en algunas de las opiniones dadas en una entrevista por Vicky Ramos², acerca de unas ilustraciones de Alicia en el País de las Maravillas se hace la siguiente cita la cual en parte se encuentra identificación.

² Cómo veo a Alicia, opinión de la ilustradora Vicky Ramos, publicación del Diario La Nación, Tras los pasos de Alicia.

(...)“ Alicia me dice “léeme” en cualquier página o momento que lo abra, y todo puede suceder entonces. Ese lugar donde lo absurdo es parte de lo cotidiano, me hace sentir identificada, como si fuese un país conocido que muchas veces se vuelve real. Veo a Alicia en mi madre, en mi hija, en mis hermanas, en mis sobrinas, en mis estudiantes y en mí.”...

4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

El proyecto “Encumbrando sueños” se inicia con el gusto por los cuentos infantiles, en particular por Alicia en el País de las Maravillas, en el que el personaje principal mientras duerme da rienda suelta a la fantasía y a la ficción en un mundo de aventuras desenfundadas pero que vincula de alguna forma situaciones de la vida real en medio de una sociedad que se desarrolla en Inglaterra durante el período de gobierno de la reina Victoria y que afecta no solo a Londres como capital, sino a Irlanda, Escocia y algunas islas, en el siglo XIX.

Este proyecto tuvo una primera etapa en la que se presentaba una propuesta plástica instalativa y pictórica, la cual se modificó en el desarrollo de este proyecto. Esta primera etapa se caracterizó por el interés de realizar un proyecto artístico en el cual a través de la selección de párrafos del cuento, se pretendía sacar de contexto al personaje principal, Alicia, para traerla pictóricamente al presente mezclándola en situaciones de la vida cotidiana de manera irónica y jocosa, reflejando la realidad, la imaginación y la ironía, a la vez haciendo una crítica al mundo de hoy, de esta manera surgió la primera aproximación a la obra que no se dio debido al cambio. Pero fue importante como parte de las primeras visiones interpretativas del cuento por parte de la artista. Se realizaron los siguientes bocetos y aproximaciones plásticas, las cuales fueron de gran ayuda el desarrollo del proyecto final.

4.1.1 Bocetos y aproximaciones primera etapa.

Figura 1. Gloria Martha Pérez Angarita. Bocetos. Lápiz sobre papel, medidas variables. 2015

Figura 2. Gloria Martha Pérez Angarita. Exploraciones. Acrílico sobre muebles y partes de muebles de madera, medidas variables. 2015

Al terminar esta primera etapa, y no conforme con los resultados, se autoevalúa la propuesta inicial, lo cual permite detectar algunas falencias y se generan nuevos interrogantes.

Es como de nuevo surgen cuestionamientos que conducen a reevaluar a fondo lo que se quiere hacer, en este caso persisten los muebles, la mujer en su rol en la sociedad y el cuento de Alicia en el País de las Maravillas.

Entonces decide la artista permanecer varias semanas aislada sin trabajar, consignando como un diario en carteleras de constelaciones, revisando de nuevo procesos académicos y personales. Se continúa interiorizando, investigando quién era Alicia en la vida real, cómo vivía cómo eran las mujeres en la época en que vivió, sus roles, etc.

Todo esto permitió hacer una nueva propuesta, sin desconocer que esta primera etapa fue de gran importancia para el desarrollo de este proyecto final.

En la Segunda y última etapa, se realiza una nueva lectura del cuento Alicia en el País de las Maravillas, permitiendo una nueva visión interpretativa de las aventuras y situaciones inimaginables que Alicia comparte con personajes en el cuento, así van apareciendo y relacionándose las manifestaciones de la vida real y el comportamiento de la sociedad del momento.

Es así como se plantea una propuesta plástica que involucra la relación entre el contenido del cuento de Alicia en el País de las Maravillas y la situación generalizada de la mujer en las épocas victoriana y contemporánea. Surge el propósito de exaltar a la mujer en su empoderamiento y su lucha frente a los retos que le impone la sociedad. El deseo y la intención de la mujer, las conquistas, posiciones, derechos y logros se reflejan a través de muebles donde se hace una comparación la cual está inspirada en dos sucesos del cuento de Alicia en el

País de las Maravillas, bajo la interpretación y un punto de vista personal que se hace sobre el papel de la mujer en las épocas propuestas.

A través de este proceso creativo e investigativo, se comprometen en la obra elementos de importante significancia como son los muebles, que pertenecen a las épocas victoriana y contemporánea. Para ejecutar la parte plástica se apropia de algunos muebles que están en el cuento y en la película de Disney de Alicia en el País de las Maravillas. Se profundiza información sobre muebles en la época victoriana y contemporánea, como también sobre los contextos sociales y los roles de la mujer en las épocas ya mencionadas. Y a través de los muebles seleccionados se hace la propuesta artística bajo la interpretación de la proporción de la escala donde serán representados los retos y logros de la mujer en las épocas ya citadas.

Al elegir muebles y algunos objetos para realizar la parte plástica se busca información sobre su uso en el arte. En el arte moderno el artista da el valor a través de una manifestación artística con lo que simboliza a través de cualquier objeto, material o mueble, a diferencia cuando el valor lo representaban los materiales o lo que se les agregaba. Se cita al escritor uruguayo Lucien Ducasse quien en el siglo XIX hizo énfasis ante la posibilidad de transformar objetos vulgares con una frase: “Bello como el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre la mesa de disección”. Los hermanos Champan, quienes intervinieron un grupo de grabados de Goya (“Los desastres de la guerra”) colocando en los rostros de las figuras rostros de marionetas.

En cuanto al origen del arte con objetos Marcel Duchamp en 1915, acuñó el término “Readymade”. El primer reaymade de Duchamp fue en 1913 titulado “Rueda de Bicicleta, desnudo bajando una escalera y “Fuente” un orinal firmado R.Mutt, causando esta escándalo y confundiendo a la sociedad y a los artistas en

1917. Con respecto a esta obra la revista * The BlindMan afirmó en 1917 “El hecho de que el señor Mutt realizara o no La Fuente con sus propias manos carece de importancia. La eligió. Tomó un artículo de la vida cotidiana y lo presentó de tal modo que su significado utilitario desapareció bajo un título y un punto de vista nuevos. Creó un pensamiento nuevo para este objeto”. Esta cita se relaciona con el proyecto planteado en el sentido de que este trabajo se refiere a muebles de estilos conocidos, a partir del estilo de muebles que aparecen en la película Alicia en el País de las Maravillas, producida por Disney, pero modificados en su tamaño a los que, además se les concede significado y un tratamiento diferente, que les dan un valor único.

Teniendo en cuenta, al respecto Duchamp, sostiene:

(...)“...La diferencia entre los artistas que producen obras a partir de objetos ya producidos y los que actúan ex nihilo es la que percibía Karl Marx en La ideología alemana entre "instrumentos de producción naturales" (el trabajo de la tierra, por ejemplo) y "los instrumentos de producción creados por la civilización". En el primer caso, prosigue Marx, los individuos están subordinados a la naturaleza. En el segundo caso, están en relación con un "producto del trabajo", es decir, con el capital, mezcla de labor acumulada e instrumentos de producción. Entonces "no se mantienen unidos sino por el intercambio", un comercio interhumano encarnado por un término, el dinero.

* The Blind Man fue una revista artística publicada por Henri-Pierre Roché, Beatrice Wood, Marcel Duchamp en 1917. También participaron Walter Arensberg, Mina Loy, Francis Picabia y Gabrielle Buffet-Picabia. Sólo vieron la luz dos números. El número dos es conocido por contener la reacción del grupo al rechazo de Fuente (Duchamp) en la exposición de la Society of Independent Artists. Una noche, Picabia, editor de 391 retó a Roché al ajedrez en una partida en la que se apostaron qué revista continuaría y cuál dejaría de publicarse. Roché perdió y The Blind Man dejó de publicarse.

*El arte del siglo XX se desarrolla siguiendo un esquema análogo; la Revolución Industrial hace sentir sus efectos pero con retraso. Cuando Marcel Duchamp expone en 1914 un portabotellas y utiliza como "instrumento de producción" un objeto fabricado en serie, traslada a la esfera del arte el proceso capitalista de producción (trabajar a partir del trabajo acumulado) basando el papel del artista en el mundo de los intercambios: se emparenta de pronto con el comerciante cuyo trabajo consiste en desplazar un producto de un sitio a otro...".**

Cuando se crea arte a partir de algo que ya existe el objeto se convierte en arte y le damos el valor como tal.

Al principios de la época victoriana se dio una mezcla de distintos estilos de muebles, en las casas tenían gran cantidad de piezas en las que confluían estilos como el rococó, griego, gótico, etc. y las familias ostentaban su riqueza en sus casas donde acostumbraban a hacer reuniones sociales mostrando objetos y muebles de moda.

Se ha escogido estilos de silla: la de la época victoriana y la contemporánea y para ello se hace un recorrido por los estilos de muebles propios de la época victoriana.

4.1.2 Época victoriana. La época victoriana comprende de 1837 a 1901, y se le denomina así por el extenso reinado de la reina Victoria de la Gran Bretaña que llegó a trono en 1837, y reinó durante 63 años, durante este reinado Gran Bretaña experimentó grandes cambios en todos los aspectos que afectaron la sociedad en general en la economía, política, ciencia, arte y cultura, etc. Convirtiéndose en un

* Post Producción, La Cultura como Escenario: Modos en que el Arte programa el Mundo Contemporáneo, Nicolás Burriand.

imperio poderoso política y económicamente, debido también a la expansión como consecuencia de la Revolución Industrial donde floreció industrias como la del carbón, textiles, hierro, acero, inventos como la máquina a vapor, maquinas hiladoras multibocinas, después la llegada de la electricidad, todo esto incrementó la producción en distintos aspectos. En los campos también hubo cambios debido a nuevos métodos de cultivo y nuevas herramientas para las cosechas y recolección. Pero lo que más causó impacto y cambio fue la llegada de los medios de transporte de masas, como el ferrocarril que unió diferentes puntos del país, dándose las migraciones del campo a la ciudad y dinamizó el comercio con el transporte de productos y mercancías. Se presentó el desplazamiento masivo del campo a la ciudad, las condiciones laborales para las clases desfavorecidas eran deplorables. Se incrementó el trabajo infantil como también la prostitución. Se hicieron casas construidas para los trabajadores de fábricas las cuales eran baratas e insalubres donde vivían familias hacinadas en una habitación.

La familia era el eje principal en las vidas de los victorianos y la casa eran el hogar que más se cuidaba, el modelo era la propia Reina Victoria, su esposo y sus 9 hijos eran el espejo en que las familias se miraban. El rol del padre, era el que trabajaba y sostenía la familia y sus decisiones no se cuestionaban.

4.1.3 Características generales de la mujer en la época victoriana. Ser buena esposa y madre era el papel más importante de la mujer, hasta 1882 una mujer casada era propiedad de su esposo. Durante la época victoriana las mujeres se pueden clasificar en tres clases sociales del momento:

CLASE ALTA

Figura 3. Imágenes de familias victorianas de clase alta

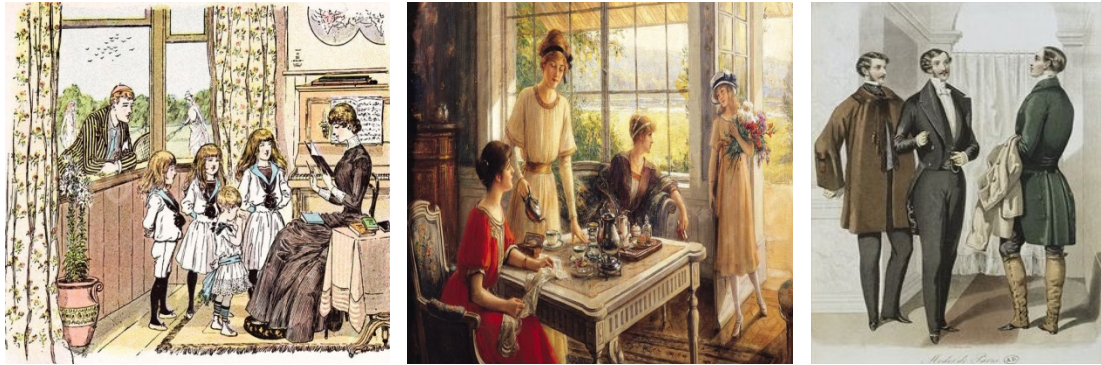
Su vida diaria era la misma rutina dentro de la casa, asistían a reuniones sociales, visitaban familiares, bordaban o cocían, leían, escribían cartas, hacían arreglos florales o decoraban la casa, recibían clases de piano, iban a la iglesia, las solteras asistían a bailes y fiestas nocturnas pero acompañadas de otras mujeres solteras, si era casada debía salir acompañada de 5 parejas. Vestía de acuerdo al grado de riqueza de la familia o la riqueza que quería aparentar, sus vestidos eran de telas finas, llevaban accesorios como encajes, pedrería, joyas y solían cambiarse de ropa hasta 6 veces al día y estaban pendientes de la moda. La cantidad de sirvientes dependía de la capacidad económica de la familia, en una casa los sirvientes vivían en una planta baja o atrás de la casa y usaban distinto uniforme según el rango de la servidumbre.

CLASE MEDIA

La clase media alta, trataban de imitar a la clase rica, ayudaban a las más pobres y enseñaban sobre cuidados y limpieza en sus hogares. Esta clase es la equivalente a la clase profesional en la actual época, incluía médicos que solo formulaban, abogados, algunos miembros del clero, empleados administrativos, o tenían la oportunidad de ser militares. La clase media baja también era respetable eran maestros, tenderos, periodistas, muchos eran famosos como Charles

Dickens o Mark Twain podían ser aceptados en la clase media alta, pero nunca podrían pertenecer a la clase alta pues no habían nacido en esta clase y no eran ricos.

Figura 4. Imágenes familia victorianas clase media

CLASE TRABAJADORA

Figura 5. Imágenes familia victorianas clase trabajadora

La vida de las personas de esta clase era dura, trabajaban para sobrevivir. En una familia trabajaban todos para supervivir. Los niños hacían variados trabajos, vestían con ropa usada, comían lo que dejaban los de clase rica. Las solteras eran consideradas como mendigas, si moría el padre o el esposo que no tenía dinero quedaba bajo tutela del pariente varón más cercano. Las mujeres más pobres se les permitía trabajar en fábricas, granjas, tiendas, pescaderías, carnicerías y empleadas de servicio, hubo mujeres que trabajaron en minas, cuyos salarios eran menores al de los hombres. Hubo maltrato y trabajo infantil, como también se dio la prostitución.

4.1.4 Características generales de los muebles en la época victoriana. La época Victoriana comprende 20 de junio de 1837 — 22 de enero de 1901, se divide en tres partes:

PRIMERA PARTE, Inicia con el ascenso Victoria al trono y con el deseo de mostrar su religiosidad cristiana comienza con muebles muy fiel a los “Revivals”, especialmente el neogótico con Pugin. Los muebles tienen muchas curvas, las esquinas son redondeadas y en algunos los acabados brillantes, en su estilo confluyen elementos de distintas épocas, por ejemplo de estilo Regency y Guillermo IV. Las maderas preferidas son caoba, palo de rosa, roble y nogal.

Figura 6. Sillas estilo victoriano primera etapa del siglo XIX

Fuente:<http://rarevictorian.com/2008/03/victorian-furniture-at-cowans-auction.html>

SEGUNDA PARTE, Son los más conocidos, muestran sus nuevas riquezas con muebles muy rebuscados, se caracteriza por ser rico en detalles, pensaban que el éxito era equivalente a exceso, la mayoría en rococó y naturalístico, no concebían espacios vacíos. Tenían más curvas, brillantes, rica en tapicería, diseños muy recargados, utilizan el capitoneado, eran pesados, utilizaban tallas, calados incrustaciones, mucha ornamentación, los brazos de las sillas eran curvados hacia afuera, el espaldar de las sillas era en forma de globo redondeadas en la parte superior y adelgazándose hacia el asiento. Los textiles usados eran encajes, tapiz, velour, velvet o terciopelo. En maderas utilizaron el el caoba, roble, rosewood, y el nogal.

Figura 7. Sillas estilo victoriano mitad siglo XIX

Fuente:<http://rarevictorian.com/2008/03/victorian-furniture-at-cowans-auction.html>

TERCERA PARTE, Victorianismo tardío durante esta parte, se genera un movimiento estético y se comienza a dar el estilo arts & crafts. Aparecen nuevos diseños y otros materiales.

Figura 8. Sillas estilo victoriano finales de siglo XIX

Fuente: <http://rarevictorian.com/2008/03/victorian-furniture-at-cowans-auction.html>

Los muebles victoriano es uno de los estilos más importantes en la historia del diseño mobiliario. Uno de los factores más importantes que impulsa el desarrollo del mueble victoriano fue la revolución industrial.

Al reflexionar que el gusto de las personas está reflejado en el mueble, indican una posición o clase social, la clase alta copiaba los modelos a la aristocracia, es así como algunos muebles tienen el nombre de monarca, reyes, y reinas con el propósito de aparentar distinción.

Se escoge el siguiente modelo de silla victoriana, del cual nos apropiamos para ejecutar la obra artística por corresponder a la época y al cuento.

Figura 9. Silla estilo victoriano segunda etapa del siglo XIX

Fuente:<http://rarevictorian.com/2008/03/victorian-furniture-at-cowans-auction.html>

Otra faceta de los muebles y es el significado que proporcionan los muebles al relacionarlos con la vida de cada cual. Generalmente los muebles que tenemos en casa son vistos simplemente como elementos cotidianos que cumplen una función práctica en un uso u oficio determinado. Los muebles hablan por sí solos en ellos está impregnadas las huellas de quien los usa los gustos y preferencias. Las sillas en este caso pueden expresar sencillez, energía, riqueza, jerarquía y hasta poder. Las mesas por lo general sugieren compañía ya sea a comer, jugar, tomar té, hablar, hacer negocios, están presentes hasta en las prácticas religiosas.

4.1.5 Época contemporánea. La era contemporánea es una etapa del desarrollo de la humanidad, posterior a la modernidad que nace con la imprenta de Gutenberg, donde lo importante no solo es la ciencia y el progreso, sino los mismos derechos del hombre y la mujer como base fundamental de la sociedad. Hay diversidad de opiniones respecto a cuándo comienza esta época, pero la tesis más aceptada por la comunidad en general en varias disciplinas es la de que empieza con la Revolución Francesa, que en el centro de la Europa occidental se triunfan las ideas de la libertad, igualdad, y fraternidad en oposición al mandato absoluto de las monarquías.

Aunque sea conocida como una revolución de la libertad del hombre, debe tenerse en cuenta de manera muy literal, ya que si bien hubo un cambio político, no lo hubo social. La mujer no pudo disfrutar de aquella victoria ya que sus derechos electorales, patrimoniales, laborales, no avanzaron casi nada. Pero no miremos la contemporaneidad desde el siglo XVIII sino desde finales del siglo XX. Es aquí donde los derechos abundan en todas las materias como laboral, social, familiar, político, electoral. Es esta época donde todos los seres humanos son reconocidos como iguales en derechos y cada Estado toma las decisiones lo más democráticamente posible en la esfera occidental a la que pertenecemos.

Inicia en 1789, con la Revolución Francesa, que contribuyó a la caída del régimen que había en Europa, abrió nuevas maneras de organización política y social y contribuyó a la transformación intelectual, artística, en la industria, ciencia, etc. Su nombre lo debe a la reina Victoria.

4.1.6 Características de la mujer contemporánea. Sin pretender hacer estudios sociológicos, se realiza un concepto globalizado sobre la mujer contemporánea. A diferencia de otras épocas, es una mujer de carácter, luchadora, independiente, ambiciosa, y decidida. Ya no es relegada por el hombre a las tareas del hogar y mantener el decoro de una dama que pertenece a un caballero, sino que ella misma decide qué papel asumir dentro de su familia, círculo social, y comunidad. Los pocos derechos que a la mujer le eran reconocidos en la época victoriana fueron un reto gigante para toda la sociedad y actualmente la variedad de facultades legales y sociales de la mujer son fruto de esa lucha. Si bien antes la mujer tenía un estricto código de conducta tanto en su hablar, vestir, en su trato, la mujer contemporánea es desinhibida y elocuente.

Sin temor a nada ni límites que la contengan, cualquier reto no es demasiado alto para alcanzarlo, y su voluntad es incontenible. Actualmente la mujer incursiona en todos los campos profesionales, esferas gubernamentales, labores que antes eran

exclusivas de los hombres, con vestimenta que antes era impropia de ellas y más de los hombres. Ha cogido el futuro y el presente en sus manos.

Entre las mujeres contemporáneas modernas, también encontramos algunas con posiciones conservadoras y otras asumen posiciones liberadoras en medio de una sociedad que aún no ha dejado de ser patriarcal. Aunque la mujer ha conquistado muchos logros, la mujer contemporánea en muchos casos está inmersa en sí misma con conflictos internos y externos, donde se debate entre modelos, pensamientos, deseos y conductas. La doctora en ciencias Marcela Lagarte, etnóloga, antropóloga mexicana, que ha liderado movimientos feministas, ella manifiesta: “La mujer actual experimenta una especie de sincretismo como resultado de su crecimiento entre dos paradigmas de vida. Por un lado una cultura machista, donde persisten roles de sumisión, sentimientos de dependencia, una dominación fuerte de los hombres hacia ellas y su familia”, aseguró. Por otro lado advierte “Al mismo tiempo hemos sido educados en un a condición moderna, que implica la independencia, la autonomía, la igualdad en las relaciones con los varones, el ascenso laboral y académico que nos sitúa en un conflicto interno con los demás”.

A pesar de todo las mujeres han conquistado roles dando ejemplo a las menos favorecidas para que tomen su propia iniciativa y encumbren sus sueños de salir adelante.

4.1.7 Muebles contemporáneos. En los muebles contemporáneos también encontramos distintos estilos e influencias. Con la industrialización aparecieron nuevos materiales y nuevos estilos provenientes de otros países como Francia, Alemania, Holanda entre otros, adaptaron nuevas formas, al comienzo, estandarizaron algunas medidas y tamaños. Después se dieron movimientos vanguardistas de diseño como los del Holandés Gerrit Rietveld quien construyó su silla roja y azul en 1917 enfocándose en que una silla debe tener solo sus formas

básicas, otra de las creaciones fue la silla zig zag, entonces ya hay diseñadores que realizan investigaciones y estudios para fabricar una silla y muebles para distintos usos.

Los muebles del Siglo XXI, presentan modelos ilimitados, algunos retoman corrientes pasadas para unirlos a nuevas ideas con un estilo que responden a las necesidades de la sociedad contemporánea, aunque no hay un estilo propiamente dicho, los muebles contemporáneos son diseñados y fabricados teniendo en cuenta la vida actual, buscando confort, durabilidad, que sean prácticos en el diario vivir y para trabajar, según las necesidades, recursos y materiales. Son hechos de distintos materiales o son combinados como metales, maderas, plásticos, telas, aglomerados, acero, vidrios, acrílicos, etc.

Las piezas que componen una silla u otro mueble hoy en día son sencillas, lisas, pocos adornos, lisas, lineales, livianas y confortables.

Utilizan colores vivos, colores básicos, o monocromáticos, pero también encontramos muy estampados que expresan simplicidad. Para el desarrollo de este proyecto se escogieron las diez sillas más representativas del diseño contemporáneo como son: Silla Acapulco, Silla Panton, Silla Beat Vintage-2, Silla Hormiga, Silla Bola, Silla Zig Zag, Silla Diamante, Silla Barcelona, Silla Coco, Silla Tolix.

Figura 10. Las diez sillas más representativas del diseño contemporáneo

Fuente: <http://beatcollection.com/blog/posiblemente-las-10-mejores-sillas-de-diseno/>

4.1.8 Silla contemporánea seleccionada.

Figura 11. Silla Beat Vintage-2, estilo contemporáneo.

Fuente: <http://beatcollection.com/blog/posiblemente-las-10-mejores-sillas-de-diseno/>

Se escogió la Silla Beat Vintage-2, por ser una silla inspirada en un diseño original de 1950, que se caracteriza por su estilo limpio y moderno, se ha

convertido en un icono y la han llevado a diferentes espacios como oficinas, casas, jardines, etc.

4.1.9 Muebles del cuento Alicia en el País de las Maravillas. En las ilustraciones hechas por John Tenniel para el cuento de Alicia en el País de las Maravillas y aprobadas por su autor Lewis Carroll, se puede observar que los dibujos presentan imágenes de muebles al estilo de la época victoriana en la cual se desarrolla la historia.

En el siguiente párrafo del cuento^{*}, Alicia describe brevemente los muebles y objetos que ve mientras va cayendo.

...“Después miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y estantes para libros: aquí y allá vio mapas y cuadros, colgados de clavos. Cogió, a su paso, un jarro de los estantes. Llevaba una etiqueta que decía: MERMELADA DE NARANJA, pero vio, con desencanto, que estaba vacío. No le pareció bien tirarlo al fondo, por miedo a matar a alguien que anduviera por abajo, y se las arregló para dejarlo en otro de los estantes mientras seguía descendiendo.”

Al mirar la película escogida de Alicia en el país de las Maravillas^{**}, producida por Disney, observamos que los muebles y objetos que aparecen pertenecen al estilo victoriano de los cuales se hace la apropiación de algunos muebles y objetos para ejecutar la parte plástica de este proyecto artístico.

Así se observa en los fotoramas tomados de la película escogida de Disney.

* Párrafo correspondiente al cuento de Alicia en el país de las Maravillas, de Lewis Carroll, capítulo I.

** Película Alicia en el país de las Maravillas, producida por Walt Disney en 1951

4.1.10 Fotoramas.

Figura 12. Fotoramas, versión producida por Disney, 1951

Fuente: Película animada, Walt Disney, versión 1951

4.1.11 Ilustraciones iniciales por John Tenniel para el cuento Alicia en el País de las Maravillas.

Figura 13. John Tenniel. Ilustraciones para Alicia en el país de las Maravillas

Fuente:<http://expreso.co.cr/alicia/ilustraciones-de-sir-john-tenniel-i/>

Estas ilustraciones el autor le encargó a su amigo John Tenniel que las hiciera para su libro, son muy descriptivas de acuerdo a lo que va ocurriendo en el cuento.

4.1.12 Párrafos seleccionados. A continuación se citan algunas partes de los párrafos seleccionados del cuento de Alicia en el país de las Maravillas, donde se origina la interpretación conceptual desde un punto de vista muy personal de esta propuesta e importante para ejecutar la obra artística, en ellos se genera el concepto de escala al relacionarlos con la transformación de tamaños que sufre Alicia al beber la pócima y al comer la porción del pastel, dando una mirada generalizada a la mujer, mirada muy personal que desea dar la artista a este proyecto.

“...De nada servía quedarse esperando junto a la puertecita, así que volvió a la mesa, casi con la esperanza de encontrar sobre ella otra llave, o, en todo caso, un libro de instrucciones para encoger a la gente como si fueran telescopios. Esta vez encontró en la mesa una botellita («que desde luego no estaba aquí antes», dijo Alicia), y alrededor del cuello de la botella había una etiqueta de papel con la palabra «BEBEME» hermosamente impresa en grandes caracteres.

Está muy bien eso de decir «BEBEME», pero la pequeña Alicia era muy prudente y no iba a beber aquello por las buenas. «No, primero voy a mirar», se dijo, «para ver si lleva o no la indicación de veneno.»
...

*(...)...Sin embargo, aquella botella no llevaba la indicación «veneno», así que Alicia se atrevió a probar el contenido, y, encontrándolo muy agradable (tenía, de hecho, una mezcla de sabores a tarta de cerezas, almíbar, piña, pavo asado, caramelo y tostadas calientes con mantequilla), se lo acabó en un santiamén”...**

--¡Qué sensación más extraña! --dijo Alicia--. Me debo estar encogiendo como un telescopio.

Y así era, en efecto: ahora medía sólo veinticinco centímetros, y su cara se iluminó de alegría al pensar que tenía la talla adecuada para pasar por la puertecita y meterse en el maravilloso jardín. Primero, no obstante, esperó unos minutos para ver si seguía todavía disminuyendo de tamaño, y esta posibilidad la puso un poco nerviosa. «No vaya consumirme del todo, como una vela», se dijo para sus adentros. «¿Qué sería de mí entonces?»

* Alicia en el país de las Maravillas, Capítulo I, En la Madriguera del Conejo.

“...Poco después, su mirada se posó en una cajita de cristal que había debajo de la mesa. La abrió y encontró dentro un diminuto pastelillo, en que se leía la palabra «COMEME», deliciosamente escrita con grosella. «Bueno, me lo comeré», se dijo Alicia, «y si me hace crecer, podré coger la llave, y, si me hace todavía más pequeña, podré deslizarme por debajo de la puerta. De un modo o de otro entraré en el jardín, y eso es lo que importa.»

Dio un mordisquito y se preguntó nerviosísima a sí misma: «¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde?» Al mismo tiempo, se llevó una mano a la cabeza para notar en qué dirección se iniciaba el cambio, y quedó muy sorprendida al advertir que seguía con el mismo tamaño. En realidad, esto es lo que sucede normalmente cuando se da un mordisco a un pastel, pero Alicia estaba ya tan acostumbrada a que todo lo que le sucedía fuera extraordinario, que le pareció muy aburrido y muy tonto que la vida discurrese por cauces normales.

Así pues pasó a la acción, y en un santiamén dio buena cuenta del pastelito.

“... ¡Ahora me estoy estirando como el telescopio más largo que haya existido jamás! ¡Adiós, pies! --gritó, porque cuando miró hacia abajo vio que sus pies quedaban ya tan lejos que parecía fuera a perderlos de vista...”

*“..Justo en este momento, su cabeza chocó con el techo de la sala: en efecto, ahora medía más de dos metros. Cogió rápidamente la llavecita de oro y corrió hacia la puerta del jardín...”**

* Alicia en el país de las Maravillas, Capítulo II, El Charco de Lágrimas.

4.1.13 Referentes artísticos. Se incorporan obras seleccionadas de algunos artistas reconocidos, por encontrarse un vínculo y coherencia con el sentido artístico de este proyecto.

Figura 14. JOSEPH KOSUTH*. Una y tres Sillas.

Fuente: <http://culturacolectiva.com/joseph-kosuth-el-arte-y-los-conceptos/>

“Una y tres sillas” 1965, es una obra de arte conceptual, está formada por una silla de madera, la foto de una silla, y la foto de la definición de silla. En esta obra presenta tres niveles distintos del objeto como lo es la representación de la silla, el objeto, la silla como función, y su definición conceptual a través de la palabra.

Se considera que esta obra se conecta a la propuesta artística *Encumbrando Sueños* porque identifica la importancia del concepto a través de un objeto como lo es la silla, hay una representación de algo real, es visual, expresa un lenguaje propio y distinto que se le ha otorgado en la obra, donde la obra misma habla tiene un significado que involucra una realidad.

* Artista, pintor, filósofo, antropólogo, nacido el 31 de enero de 1945 en Toledo, (Ohio) Estados Unidos. Es uno de los más importantes representantes del arte conceptual, estudió arte en Cleveland Institute of Art, Escuela de Artes Visuales de Nueva York.

Figura 15. DORIS SALCEDO*. Topografía de la guerra, 2003, instalación.

Fuente:<http://perspectivasesteticas.blogspot.com.co/2012/05/doris-salcedo-y-el-arte-en-un-contexto.html>

Instalación en espacio público para la 8ª Bienal Internacional de Stambul, Turquía, 2003. Consiste en una instalación con 1600 sillas ocupando un espacio entre dos edificios en un antiguo barrio comercial y obrero. Tiene preferencia por las experiencias sociales de las personas que muchas veces no son tenidas en cuenta. En su trabajo con regularidad utiliza muebles entre ellos sillas y mesas, incorporándolos no solo como objetos que se producen comercialmente sino con un contexto de una realidad vivida, dándoles un lenguaje distinto. Se relaciona con el proyecto *Encumbrando Sueños*, porque con los objetos en este caso sillas está contando una problemática sociocultural de determinadas épocas que involucra a distintas personas entre ellas mujeres y niñas, de esta manera hace que el público evoque recuerdos de otras épocas a través de los muebles, además la obra no habla solo de una época de dificultad para la mujer, también habla de la

* Artista escultora contemporánea. Nació en Bogotá, Colombia en 1958. Estudió arte en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en la Universidad de Nueva York. Primera mujer en recibir el premio Velásquez, ganó Beca Guggenheim en Artes, América Latina y Caribe. En muchas de sus obras tiene presente el problema político y social den Colombia.

realidad y la esperanza en este caso de las mujeres ante circunstancias difíciles en dos épocas.

Figura 16. JORGE PARDO* Images courtesy of neugerriemschneider, Berlin.

Fuente:http://artcorporation.blogspot.com.co/2011_10_01_archive.html

Instalación en la galería Neugerriemschneider en Berlín, Alemania, 2011, presenta muebles y objetos. Pardo en sus obras hace una mezcla de arquitectura, pintura, escultura, y diseño contemporáneo que aplica tanto a objetos puramente escultóricos como a otros como los muebles de la casa, escenarios del hogar, o murales. Muchas de sus obras se distinguen por sus diferentes tamaños y empleo de variados materiales.. Se vincula con el proyecto *Encumbrando Sueños* porque presenta sus obras de distinta escala ya que algunos de sus trabajos van desde grandes tamaños pasando por los reales hasta los más pequeños, mostrando una característica escogida con cada diseño, es así como en este proyecto se procura enfocar la atención en distintos tamaños y un material distinto.

* Artista escultor y artista contemporáneo. Nació en La Habana, Cuba en 1963. Estudió en the University of Illinois en Chicago, se graduó como licenciado en arte del Art Center College of Design de Pasadena California EEUU. Ganador del premio Lucelia del Smithsonian American Art Museum.

EL SURREALISMO, se cita como antecedente, ya que este movimiento vanguardista artístico creía en el libre pensamiento y en la existencia de otra realidad, liberando la mente de restricciones que esclavizaran como moralidad, familia y hasta el mismo país al que se perteneciera. También se encuentra conexión por la forma de representar historias e imágenes a través de figuras simbólicas que intentan plasmar alguna realidad del ser humano. En el surrealismo se observa la realidad para representarlo de forma irreal, ya sea por su tamaño o por algunas características dadas por el artista. Se da importancia y sentido a la aptitud y capacidad de imaginación, de reflexión que se plasman en las obras. Se ha seleccionado los siguientes representantes por encontrar cierta conexión con la propuesta artística.

Salvador Dali, se vincula porque hay relación con una etapa de su obra, por ser muy personal y a través de la pintura, escultura, el grabado y la escenografía sus obras impactan por las proporciones, simbolismos y significados que les atribuye, como resultado de su imaginación e interpretaciones personales.

Max Ernst, se encuentra conexión con la obra, porque se caracterizó por utilizar diversas técnicas, materiales y estilos, y porque en sus obras buscaba medios ideales de dos o tres dimensiones a través del manejo de distintas proporciones para expresar un mundo de sueños e imaginación.

Neo Rauch, este artista une el realismo social, el pop, el surrealismo y la abstracción. Se vincula porque en muchas de sus obras muestra un realismo socialista de su pasado, es por esta razón que la parte histórica la mezcla con lo surreal. También porque se aprecia en su obra escenas con proporciones un tanto absurdas que las hace a propósito, además para muchos son desconcertantes pero conllevan un importante mensaje.

Las Guerrilla Girls, Fue un grupo contemporáneo compuesto por mujeres estadounidenses que de manera abrupta e incisiva reclamaba el puesto de la mujer en el arte y luchaba contra otros estereotipos. Este grupo usaba el medio visual intempestivo sobre objetos y paredes, junto con un mensaje escrito muchas veces acompañado de disfraces de gorilas para que el público mantuviera la concentración en el mensaje que pretenden transmitir. Se hace una conexión con la obra y este grupo porque encarnan la lucha por la posición de la mujer en el arte principalmente haciendo que el público se sumerja en la obra y puesto que lo lideran mujeres.

4.2 PROCESO FORMAL

Al realizar la propuesta artística “*Encumbrando Sueños*”, se quiere que a través de la obra el público recuerde el cuento de Alicia en el país de las Maravillas y la época victoriana, buscando involucrar a la mujer en situaciones ocurridas en el cuento, para luego a manera conceptual abordar la época contemporánea.

Luego se describe cómo se va realizando cada ejercicio como parte del proceso con los elementos conceptuales y plásticos que se relacionan con la obra en la que fluyen expresiones conceptuales.

4.2.1 Antecedentes. Durante el proceso de formación académica estuvo presente el gusto por trabajar no solo la pintura sino abordar distintos materiales integrando elementos como texturas, los materiales, el color, el gusto por los objetos e impregnando expresiones de sentimientos en ellos.

Figura 17. Gloria Martha Pérez Angarita. “Puerta” Gloria Martha Pérez Angarita. 2011. Técnica Acrílico sobre madera. 50x25 cm.

Se trabajó sobre una puerta pequeña de madera encontrada a la cual se pintó con un tema relacionado, como fue la puerta de entrada a una sala interior. Es aquí con esta tarea donde aparece un interés y el gusto por trabajar en madera y en objetos o muebles, la cual se conecta con la propuesta artística *Encumbrando Sueños*.

Figura 18. Gloria Martha Pérez Angarita. “La niña que fui” Gloria Martha Pérez Angarita. 2013. Instalación. 170x180 cm.

Posteriormente aparece la preocupación por representar la niñez que tuvimos, de nuevo se escoge como material la madera. Se trabajó sobre un biombo el cual se atiborró de recuerdos, fotos y objetos que pertenecieron a una parte de la infancia. El interés un tanto inconsciente por dar una mirada a la infancia, conecta al escoger el cuento de Alicia en el país de las Maravillas con la propuesta artística *Encumbrando Sueños* no solo por el gusto por el cuento sino por el material.

Figura 19. Gloria Martha Pérez Angarita. “La Visita” Gloria Martha Pérez Angarita. 2014. Pintura e Instalación. 7mts x 7 mts. Variable

Luego surge un trabajo proponiendo un proceso creativo donde hay condiciones que se deben cumplir como es la creación de tres obras que abarque tres técnicas distintas, una involucra el espacio público relacionándose entre sí y donde debe aparecer alguna contradicción o algo opuesto. En este caso se escoge que lo contradictorio sea un tanto irónico y a la vez jocoso realizándolo pictóricamente con acrílico. Es aquí donde se nota un gusto por la ironía y el trabajo en diferentes materiales sin dejar lo pictórico y lo tridimensional. Luego se descontextualiza proponiendo una instalación. Esta obra nos conecta al proyecto

porque nuevamente se cuenta una historia y sucesos con imágenes pictóricas que incluyen varios materiales y en cierta época. Se realizaron bocetos, salidas al espacio público, fotografía que develaba el proceso.

4.2.2 Proceso de creación. Se inicia haciendo bocetos de muebles correspondientes a las dos épocas, para ello se miran los estilos de muebles en la época victoriana tanto en las ilustraciones del libro como en la película escogida.

4.2.2.1 Bocetos y exploraciones.

Figura. 20. Primeros bocetos elaborados madera, dibujos a lápiz en papel, medidas variables. 2015

A través de figuras básicas bidimensionales y tridimensionales se semejan los muebles y se hacen los primeros diseños de la puesta en escena de la obra. Las primeras consisten en una silla pequeña estilo victoriano, al fondo figura de mujer victoriana de tamaño muy pequeño evocando la forma insignificante como era vista la mujer, una mesita en la cual se colocará un frasco con el letrero Bébeme y debajo una cajita con un pedazo de pastel que dice Cómeme, y una silla estilo contemporáneo de gran tamaño al lado una figura de mujer tamaño real indicando la posición actual de la mujer.

Los siguientes son exploraciones de otros modelos en los cuales se resuelve el tipo de madera a trabajar.

4.2.2.2 Bocetos definitivos.

Figura 21. Dibujos en lápiz, carboncillo, marcador, medidas variables. 2015

4.2.2.3 Muebles definitivos.

Figura 22. Piezas en madera de la obra final

Silla contemporánea estilo Beat Vintage
Gran escala

Silla estilo victoriano, pequeña escala.

Marco de espejo estilo victoriano

Mesa estilo victoriano

Frasco en madera

Cajita con galletas en madera

4.2.2.4 Material propuesto para la obra final. Para la representación de una sala, se hace apropiación de los muebles del cuento y la película elegida de Alicia en el País de las Maravillas. En un comienzo se consideró hacerlos en madera maciza, pero evaluando el concepto contemporáneo de la obra se decidió que fuera en triplex con el color natural tal como lo venden. Tanto los muebles como los objetos se elaboraran en madera triplex y las piezas que requieren una madera más pesada se hacen en cedro y se recubren en triplex para lograr la uniformidad.

4.2.2.5 Propuesta para la instalación de la exposición.

Figura 23. Dibujos preinstalación lápiz, marcador sobre papel, 28x22cms. 2015

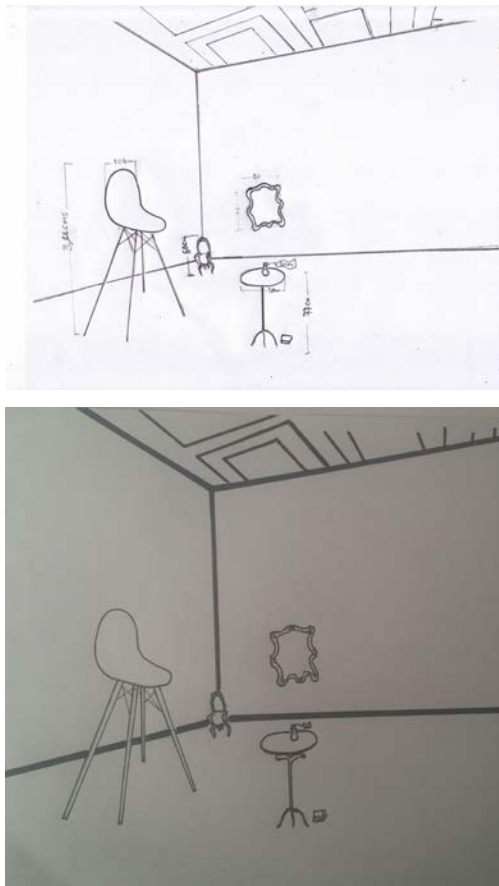

Figura 24. Premontaje de la obra

La obra consta de dos sillas, una estilo victoriano tamaño pequeño de 40 cms. De alto por 40cms de ancho, otra estilo contemporáneo de gran tamaño de 3,64mts por 1,84mts de ancho, una mesita de tamaño real de 77 cms. de alto por 50 cms. de ancho, un marco de espejo estilo victoriano de 80 cms de alto por 60 cms. De ancho, un frasquito de aproximadamente 10 cms, de alto y una cajita con pastel aproximadamente de 20 cms. de ancho por 10 cms. de alto. Todo va elaborado en la madera escogida.

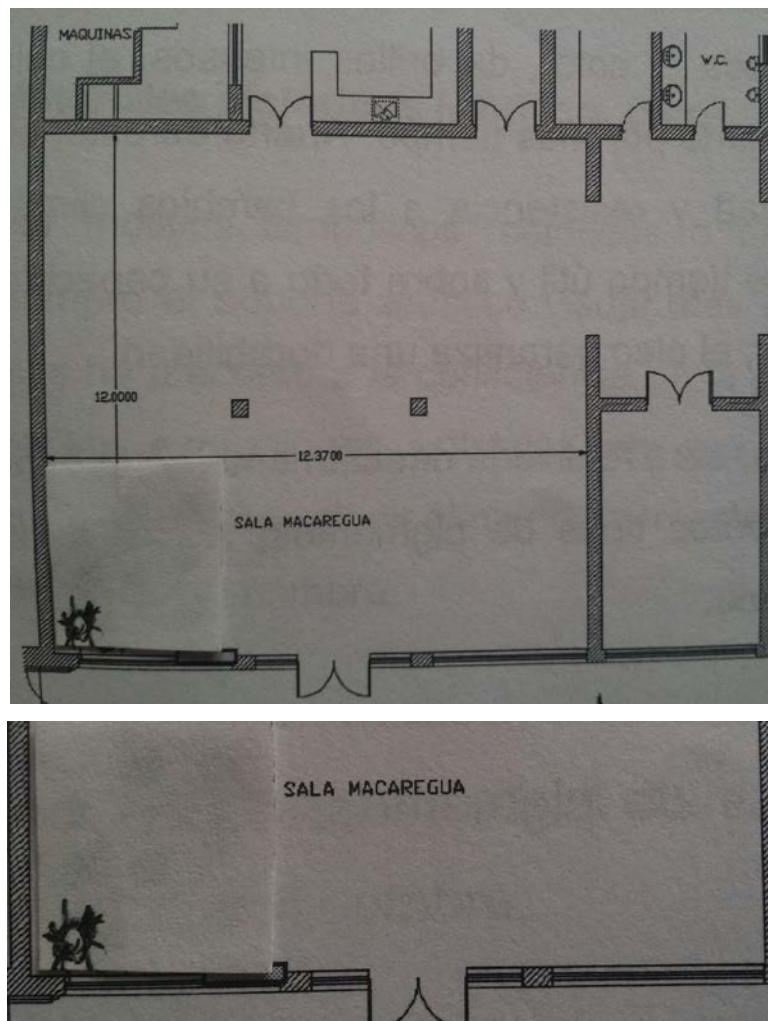
La obra propone recrear a través del diseño y tamaño de los muebles representar escultóricamente la escala que se da en el cuento de Alicia en el país de las Maravillas, representando la forma como se sentía y era vista la mujer en la época victoriana como también en La época contemporánea teniendo en cuenta los capítulos donde Alicia bebe la pócima y come pastel.

Los muebles y objetos son elaborados en madera triplex. La silla victoriana mide 50 cms. de alto, la cual por su pequeño tamaño representa el concepto sobre la

mujer en la época victoriana, por esta razón va ubicada en un rincón. La sila Contemporánea mide 3,64 de alto

4.2.2.6 Montaje Final. Para el montaje las piezas se dispondrán en una esquina a la entrada de la sala Macaregua de la sede UIS Bucarica, justo en el rincón de la entrada al lado izquierdo, la esquina es importante ya que una pieza requiere estar en un rincón para dar valor y significado a esta pieza. La posición de las restantes piezas será en torno como recreando una pequeña sala.

Figura 25. Plano sala Macaregua, UIS Bucarica, 2013

5. CONCLUSIONES

“Encumbrando sueños” es un proyecto artístico inspirado en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, el cual es interpretado desde un punto de vista personal, donde se compara a la mujer en dos épocas, la época victoriana y la época contemporánea. Se representa un acontecimiento en el cuento de Alicia, a través de muebles de madera tomándolos bajo el concepto de escala, y desde un punto de vista e interpretación personal de la artista.

Con la instalación de este proyecto pretendo que el público al observar la obra, lo haga desde dos perspectivas al tener que agacharse a observar la obra pequeña que representa a las mujeres de la época de Alicia y luego tendrá que empinarse o alzar la cabeza para observar la obra agigantada, donde se representa la mujer contemporánea que se empoderó y sobresalió siendo reconocida y vista por toda la sociedad.

Considero que este proyecto a través del arte contemporáneo hace un reconocimiento a la mujer en los roles y retos que ha logrado.

Como artista y mujer, este proceso artístico aportó gran experiencia. Se considera que la obra causa impacto no solo por las dimensiones y material sino porque atrae e involucra al público al dar un vistazo en sus distintas escalas trayendo a la memoria el cuento de Alicia en el País de las Maravillas.

BIBLIOGRAFÍA

ANÓNIMO. Sillas clásicas modernas. Disponible en: <https://translate.google.com.co/translate?hl=es-419&sl=en&u=http://www.home-designing.com/2010/10/mid-century-modern-classic-chairs&prev=search>. Citado en 2015.

ARISTU, Javier. Las vanguardias del siglo XX. Surrealismo. Disponible en: <http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0055-01/surrealismo.html>. Citado en 2015.

BEAT DISEÑO Y TECNOLOGÍA. Posiblemente, las 10 mejores sillas de diseño. Disponible en: <http://beatcollection.com/blog/posiblemente-las-10-mejores-sillas-de-diseno/>. Citado en 2015.

BORRIAUD, Nicolás. Post producción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo Contemporáneo. Disponible en: <http://www.catedragarciacano.com.ar/wp-content/uploads/2009/11/nicolas-bourriaud-completo.pdf>. Citado en 2015.

BRUNO BETTELHEIM, Psicoanálisis de los cuentos de Hadas, Capítulos: El niño tiene necesidad de magia. Temor a la fantasía. Paso de la infancia a la niñez con ayuda de la fantasía, CRITICA Grijalbo Mondadori, S.A.España, Traducido al español, 1994.

CELDRÁN, Helena. Neo Rauch, el cotizado pintor indescifrable que une el realismo social, el pop y el surrealismo. Disponible en: <http://www.20minutos.es/noticia/1694247/0/neo-rauch/pintor/realismo-social-surrealismo/>. Citado en 2015.

CULTURA COLECTIVA. Joseph Kosuth: El arte y los conceptos. Disponible en: <http://culturacolectiva.com/joseph-kosuth-el-arte-y-los-conceptos/>. Citado en 2015.

CULTURE POINT. Yayoi Kusama ilustra Alicia en el país de las maravillas. Disponible en: <https://coolturepoint.wordpress.com/2012/04/19/yayoi-kusama-ilustra-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas/>. Citado en 2015.

DIRKSEN, Kirsten. Origami-style cardboard furniture for dorms, urban nomads. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UYIko_WP6_M. Citado en 2015.

DISNEY, Walt. Alicia en el país de las maravillas (Película completa). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=WbmJ81O8YIc>. Citada en 2015.

EL MUSEO GALERIA. Boletín de Prensa – Adriana Gaitán. Disponible en: <http://www.galeriaelmuseo.com/archives/3337/>. Citado en 2015.

JEAN BAUDRILLAARD, El Sistema de los Objetos, Editorial Gallimard, París, 1968 Traducido al español.

LA NACIÓN. Tras los pasos de Alicia en el país de las maravillas. Disponible en: http://www.nacion.com/ocio/artes/pasos-Alicia-pais-maravillas_0_1492250781.html. Citado en 2015.

LAMBERTO, Emilia. Las mujeres victorianas a fines de 1800. Disponible en: http://www.ehowenespanol.com/mujeres-victorianas-fines-1800-info_347854/. Citado en 2015.

LEWIS CARROL. Sitio web. Disponible en: <http://expreso.co.cr/alicia/ilustraciones-de-sir-john-tenniel-i/>. Citado en 2015.

LEWIS CARROLL, A través del Espejo, Ediciones del Sur, Córdoba , Argentina, 2004.

LEWIS CARROLL, Alicia en el País de las Maravillas, Ediciones del Sur, abril 2003.

LEWIS CARROLL, La Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, Editorial BLUME, 2010.

LLORENTE, Lucía. Caperucita en el país de las maravillas. Disponible en: <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero22/caperuci.htm>. Citado en 2015.

MINISTERIO DE CULTURA, COLECCIÓN ARTISAS COLOMBIANOS, No me Hagas Preguntas y No te Diré Mentiras, Monografía de artistas Colombianos, entrevista al artista Juan Mejía, 1995-2010.

PERSPECTIVAS ESTÉTICAS. Doris Salcedo y el arte en un contexto de violencia. Disponible en: <http://perspectivasesстетicas.blogspot.com.co/2012/05/doris-salcedo-y-el-arte-en-un-contexto.html>. Citado en 2015.

POGGIAN, Stella Maris. Alicia o las metáforas del umbral. Disponible en: <http://publicaciones.fl.unc.edu.ar/sites/publicaciones.fl.unc.edu.ar/files/DigilenguasN10.pdf#page=150>. Citado en 2015.

PRODUCCIÓN SAFARI. Productos. Clásicos Modernos. Disponible en: <http://www.produccionsafari.com.ar//?seccion=productos&familia=CLASICOS+MODERNOS>. Citado en 2015.

ROBERT DARNTON, La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa, Primer capítulo. Los campesinos cuentan cuentos: El significado de mamá Oca, Fondo de Cultura Económica, México, edición en español, reimpresión, 2002.

ROSSINI, Romina; CALVO, Dolores. Origen y Evolución del Cuento Infantil. Disponible en: <http://www.leemeuncuento.com.ar/cuento-infantil.htm>. Citado en 2015.

SÁNCHEZ CORREA, Diana. Mueble contemporáneo... Reflejo del Pasado, Ícono de Nuestra Época. Disponible en: <http://www.revista-mm.com/ediciones/rev50/muebles2.pdf>_Citado en 2015.

SASSY, Allie. Women In The Victorian Era. Traducción disponible en: <https://translate.google.com.co/translate?hl=es-419&sl=en&u=http://victorianerawomen.blogspot.com/&prev=search>. Citado en 2015.

TARINGA. Artistas del Surrealismo y sus mejores obras. Disponible en: <http://www.taringa.net/post/arte/18447912/MEGAPOST-Artistas-del-Surrealismo-y-sus-mejores-obras.html>. Citado en 2015

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. Portal de Revistas Académicas. Alicia en el país de las maravillas Un cuento y tres lecturas. Disponible en: <http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/wimblu/article/view/1187/1250>. Citado en 2015.

VEINTE MINUTOS. Las maravillas de la Alicia de Lewis Carroll, en pintura. Disponible en: <http://www.20minutos.es/noticia/1141983/0/alicia/lewis-carroll/arte/#xtor=AD-15&xts=467263>. Citado en 2015.

WIKIPEDIA. Historia de la silla. Disponible en:
https://translate.google.com.co/translate?hl=es-419&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_chair&prev=search.
Citado en 2015.

WILSON, Jamie. Diferencias de clase en la época victoriana. Disponible en:
http://www.ehowenespanol.com/diferencias-clase-epoca-victoriana-info_113695/.
Citado en 2015.

YAHOO. Respuestas. Que características tiene la sociedad victoriana?. Disponible en: https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080729194422AAHHy0n_
Citado en 2015.

ANEXOS

Anexo A. Fotografías de la obra final expuesta

