

Memoria del Taller

“CON OTRA MIRADA”

Proyecto cultural de difusión artística e integración social

(Pintura acrílica sobre tabla. Diseño original de la autora)

- **Diseño y coordinación del proyecto: Julia Rascón Mendivil y Carlota Sagrado Álvarez.**
- **Imágenes: fotografías de las obras de las participantes.**

El proyecto **Con otra mirada** fue diseñado específicamente para trabajar con un colectivo de mujeres y por tanto la imagen de la mujer y lo femenino han sido la fuente constante de inspiración. Los recursos técnicos fueron mostrándose a la par que una revisión consciente de la Historia del Arte, la cual nos permitió una valoración nueva y profundamente enriquecedora del papel de la mujer en la propia historia de la humanidad.

Los objetivos fundamentales incidían en el desarrollo y autoestima personal a la par que la integración social de las participantes; y para ello la didáctica empleada fue confiar en los aspectos psicoterapéuticos de la práctica artística combinada con la exposición oral y gráfica del legado histórico. Igualmente primaba el estímulo de los valores creativos y el bienestar de las participantes sobre los resultados materiales de las ejecuciones. La libertad ejecutiva y el ambiente cordial y distendido nos facilitaron la asimilación de los conceptos expuestos y una riqueza artística sorprendente en las obras resultantes.

El desarrollo del taller se realizó a lo largo de cinco meses consecutivos, de Abril a Agosto de 2013, organizándose a través de una sesión semanal de una hora y media de duración cada una. La asistencia de las participantes, así como la descripción de las actividades y valoración de las mismas quedó registrada a través de fichas mensuales. A continuación se mostrarán algunas de las imágenes del desarrollo del taller aunque, desafortunadamente, no contamos con el registro de muchas de las obras, en propiedad de las autoras; a ello hay que añadir que algunas de esos trabajos incluían autorretratos y pinturas de sus familiares por lo cual nos consideramos obligadas a omitir su exposición.

En plena estación primaveral nos retrotrajimos hasta la Prehistoria, iniciando juntas un viaje en el tiempo de más de 35.000 años... para encontrarnos con las imágenes de cientos de antropomorfos femeninos conocidas popularmente como “Venus prehistóricas”; analizamos su ubicación geográfica, la cronología, el esquema compositivo y sobre todo su profundo simbolismo. Así las evocadoras “Diosas Madre” se convirtieron en el motivo de inspiración para introducir los valores táctiles propios de la escultura y el modelado.

(Arcilla blanca y pintura acrílica.
Diseño original)

(Arcilla blanca, pintura acrílica y sellado con alquil. Obra inspirada en la diosa guanche de Gran Canarias “Tara”)

(Arcilla blanca, pintura acrílica y sellado con alquil)

Dejamos volar la imaginación hacia un mundo más natural donde el arte no se constriñe al formato del lienzo y los materiales muestran todo su potencial, como una simple laja de piedra, que sirve de soporte a los motivos propios del antiguo arte parietal. Desde la impresión de manos a la representación animal, que pervive en el inconsciente humano como símbolo del propio poder personal, los totem fueron surgiendo para desarrollar las bases del relieve grabado a punzón.

(Impresión de mano con pigmentos naturales)

(Relieve grabado a punzón con policromía. Imagen inspirada en el “Mamut enamorado” de la Cueva de Candamo. Asturias)

(Caballo en corbeta. Punzón y policromía. Diseño original)

Animadas por el interés y la participación de las asistentes nos atrevimos a abordar cuestiones más técnicas como el dibujo y el análisis y composición del color a través del círculo cromático. Estos conocimientos junto al manejo del pincel son los que permiten conquistar la autonomía creativa y la expresión personal.

Paralelamente a la exposición de los conocimientos actuales sobre la óptica de la luz, se abordaron los valores simbólicos y efectos que produce cada color sobre la psiquis humana.

Para facilitar el aprendizaje y el manejo del color introdujimos el concepto de los *mandalas*. Paralelamente al discurso teórico sobre su simbolismo y la relación que puede establecerse, con su diseño, entre Oriente y Occidente, fueron el formato ideal para que practicaran los conocimientos recién adquiridos.

(Ejercicios realizados con pincel)

La práctica del dibujo y la geometría fueron permitiendo que las participantes desarrollasen sus propias obras de acuerdo a las capacidades de cada una de ellas.

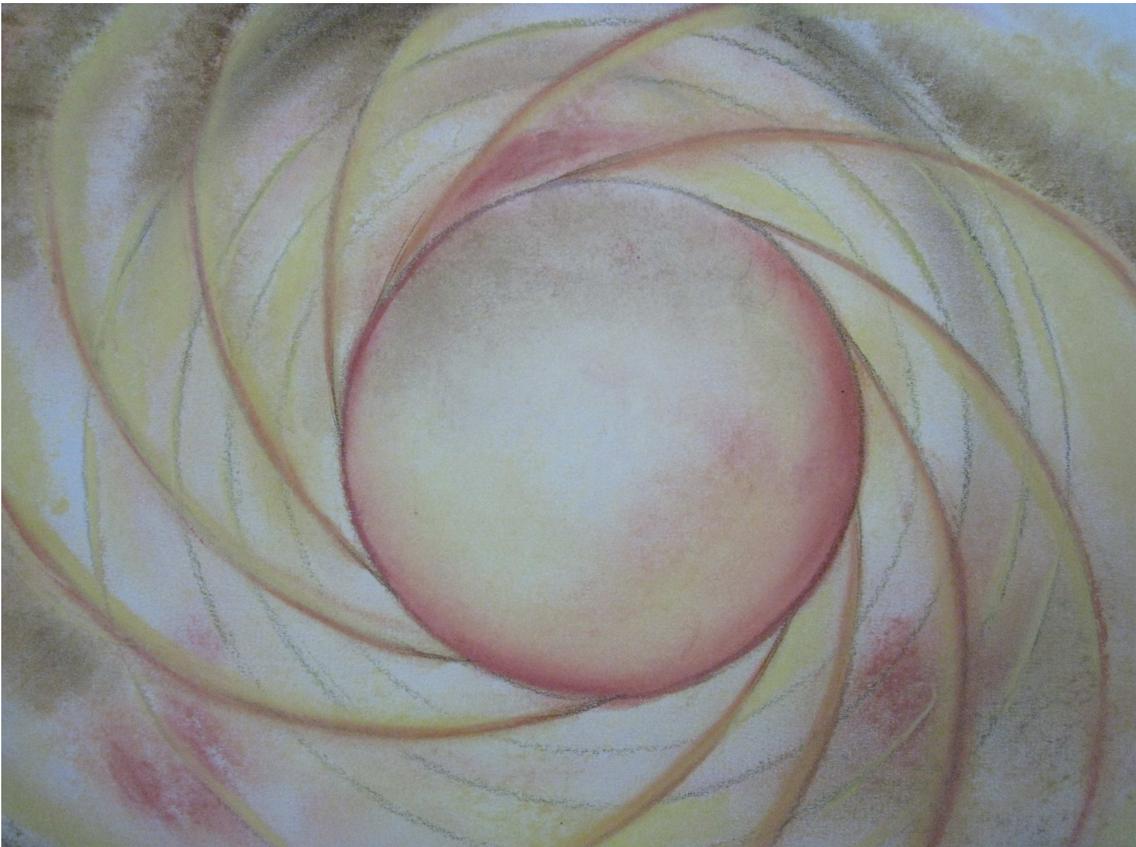

(Lápiz de grafito sobre papel)

(Rotulador sobre papel cuadriculado.
Diseño personal)

De este modo se llegaron a obtener obras originales de una calidad artística digna de reseñar.

(Pastel sobre papel. Obra original)

Continuando con el análisis del Eterno Femenino se inició la “customización” de objetos altamente simbólicos como las omnipresentes *vieiras*, cuya presencia puede registrarse en todos los sustratos históricos desde la Prehistoria hasta el momento actual, y prueba de ello es su imagen como icono representativo del Peregrinaje a Santiago de Compostela. Igualmente puede aludirse a su localización global hallándose ejemplos altamente significativos en el arte mesoamericano.

(Conchas de vieiras, pintura acrílica, alquil, arcilla blanca, perlas cultivadas y varios tipos de purpurinas)

Moviéndonos a través de distintas latitudes, enlazando con el diseño de los *mandalas* y fluyendo a través la feminidad de la línea curva, nos adentramos en el mundo de los indígenas del norte y centro América. El motivo elegido fueron los *atrapasueños* ya que en ellos, a su valor simbólico, se une el funcional y ornamental. Paralelamente nos permitía mostrar otra técnica escasamente valorada en el mundo actual, pero con una profunda raigambre en el mundo americano, como es el arte plumario. A ello se unía el manejo de las lanas de colores y la elaboración de cuentas de arcilla que posteriormente se policromaban.

(Plumas de diferentes tamaños y colores. Diseño original)

(Madera, tela, lana, plumas sintéticas, plumas de pavo real, arcilla blanca, pintura acrílica y... mucha imaginación)

Diferentes tipologías. Geometría pura.

Paralelamente a todas estas actividades se introdujeron comentarios sobre la figura de Hildegarda de Bingen y su concepto de *Viriditas*, abordando el aspecto femenino del espíritu en la Creación. De este modo, con un lenguaje adaptado a los diferentes niveles culturales, pudieron comprobar la transcendencia de los valores femeninos y el papel que han desarrollado algunas mujeres a pesar de la escasa divulgación que han tenido. A la vez que se exponía la dimensión de esta filósofa, escritora, botánica, compositora, pintora y mística, se desarrollaron una serie de composiciones florales partiendo del dibujo al natural y la utilización de las reproducciones seriadas.

Igualmente las técnicas y temáticas presentadas fueron evolucionando hasta combinarse en obras personales que fueron dotando a las asistentes de una creciente autonomía personal. Así pudieron convertirse en las autoras de obras destinadas a ambientar sus espacios personales o a obsequiar a familiares o amigos.

(Arcilla blanca y pintura acrílica)

Paralelamente a todas estas actividades y buscando fomentar la integración de todas las asistentes se fueron realizando una serie de obras colectivas; para ello se desarrollaron algunos de los motivos iniciales de manera que pervivieron, metamorfoseándose, en elementos de diseño dentro de un proyecto común. La estampación de manos se convirtió en un elemento de cohesión al disponerse las impresiones a lo largo del perímetro de la Sala 2, sede del taller; de esta forma

fusionamos lo personal con lo colectivo y el arte más ancestral con las premisas más actuales del arte contemporáneo como son las “intervenciones del espacio”.

Enmarcándolo en el contexto histórico, del mundo renacentista, la pintura de caballete fue introducida como una opción más del taller y los trabajos previos hicieron que se rompiera el temor al “lienzo en blanco” que implica el aura del “cuadro”. Así muchas de las participantes iniciaron sus obras descubriendo como unos conocimientos básicos y la confianza en si mismas las capacitaban para desarrollar el enorme potencial que llevan dentro de si mismas.

Los estudios previos de la composición del color, partiendo de los tres colores primarios, dieron su fruto y sus trabajos pictóricos abordaron desde la copia de autores clásicos como Velázquez y Miguel Angel hasta las composiciones totalmente originales.

Los cuadros realizados mostraron una gran versatilidad, abarcando desde el estilo naif de ejecución rápida y muy suelta hasta lienzos mucho más elaborados en los que las autoras se enfrentaron a obras de gran complejidad y exigencia artística. De este modo todas las integrantes, incluidas las propias monitoras, comprobamos como el interés, el esfuerzo personal y la cooperación nos permiten romper todos los límites y superar con creces los objetivos y expectativas iniciales.

(Pintura acrílica sobre lienzo)

(Pintura acrílica sobre lienzo. Composición original)

CASA MALVA – GIJÓN
Abril – Agosto 2013