

Introducción

Con *La casa en la creación artística visual y su relación con el feminismo (de 1970 a 2020)*, se investiga la casa en la creación artística visual en los años comprendidos entre 1970 y 2020, en la sociedad occidental. La idea de esta investigación tiene motivaciones estrechamente relacionadas con la actividad artística profesional de la autora, que se desarrolla en torno a las mujeres y el concepto de casa. Esta investigación pretende ser una reflexión sobre un tipo concreto de interés desde las artes visuales, el que se sirve de la idea de casa en su discurso y que, además, es empleado en ocasiones, para tomar un posicionamiento social específico con las mujeres. El objeto de este libro es encontrar soluciones prácticas acordes al momento social actual, a la hora de plantearse este interés creativo, conociendo los diferentes enfoques artísticos que ha habido recientemente, para abrir futuras aproximaciones de conocimiento y creación.

La casa es el espacio esencial para que las personas vivan con dignidad; para que se comuniquen entre ellas al habitarla; para que se relacione lo íntimo y lo público; y para que sirva como espacio de lucha contra la desigualdad y la violencia.

Por otra parte, a través del arte visual, las personas que lo generan pueden comunicarse con la sociedad y, así, convertir las ideas en acciones.

A su vez, creer en la igualdad de los seres humanos, en la obtención de una sociedad igualitaria donde la mujer no esté discriminada y en la que todas las personas tengan los mismos derechos y obligaciones independientemente de su sexo o género, hace necesario incluir al movimiento feminista.

En todo momento en el libro, se hace referencia a las artes plásticas y visuales como ámbito de la creación artística y, por tanto, en adelante se hablará de la creación artística referida a este ámbito.

La idea es remover la conciencia a la comunidad científica, a los creadores, presentes y futuros, y a un público más amplio, máxime cuando tras la pandemia de la Covid-19 del 2020, la vivienda ha adquirido para todas las personas, una relevancia en nuestras vidas desconocida hasta ahora. Esto, además, afecta específicamente a la relación que tienen las mujeres con el hogar. De este modo, este libro podría animar a experiencias creativas, así como a nuevas lecturas, implicaciones y narraciones al proponer un nuevo estado de las cosas conectado con la sociedad.

Se considera que es el momento preciso para esta investigación, cuya originalidad reside en crear una relación, conceptual y cronológica, de este tipo de creación con el feminismo, ligando su trayectoria en este tiempo a diferentes aspectos –estético, estructural, simbólico y socioeconómico–, a través del análisis de obras de artistas relevantes en Occidente. Cubrir ese hueco en la literatura científica es la aportación al mundo científico y, los nuevos datos que se aportan, pueden ser de interés para la comunidad científica. Con este libro se propone concienciar a investigadores y artistas de la importancia que tiene en la comunicación este lenguaje basado en la casa y cómo puede vehicular un mensaje comprometido con la mujer, la igualdad, sus derechos y oportunidades y, con la denuncia de un problema tan grave como es la violencia de género.

Al realizar una revisión doctrinal del punto en el que está el tema tratado a día de hoy, se encuentra documentación relacionada, pero fragmentaria y dispersa; fundamentalmente artículos, tesis y ensayos sobre temas asociados al que aquí se investiga y, que lo tocan de manera tangencial, sin que la creación artística visual sobre la idea de casa relacionada con el feminismo, desde un análisis conceptual y cronológico, desde los años setenta hasta nuestros días, llegue a protagonizar de manera determinante esos textos. De esta manera, se revisan aproximaciones desde diferentes puntos de vista, como son el del arte y las bellas artes, la arquitectura y el feminismo y, se comprueba cómo han tratado el tema de la casa en la creación artística, el de la mujer y el de la igualdad, pero ninguno de estos textos cubre exactamente esta propuesta.

Se encuentran investigaciones desde el arte y las bellas artes, como la de Judit Uzcátegui Araújo, en 2011, en su libro *El imaginario de la casa en cinco artistas contemporáneas: Remedios Varo, Louise Bourgeois, Marjetica*

*Potrc, Doris Salcedo, Sydia Reyes*¹, en el que se pregunta por la noción de la casa y por los modos de habitar, y se interesa por las versiones que de ella hacen las cinco artistas mencionadas en el título. También se cuenta con Mario Praz y su ensayo *La casa de la vida*², de 2017, en el que describe cómo su propia casa y sus objetos conformaron a su propietario.

Desde la arquitectura, Atxu Amman Alcocer, en 2005, con *El espacio doméstico: la mujer y la casa*³, establece vínculos entre las formas de pensar y las formas de vida y, alerta de cambios fundamentales que el pasado siglo ha protagonizado en el mundo occidental, sobre todo en la mujer. Asimismo, la explicación de qué es una casa, queda expuesta por el arquitecto Witold Rybczynski, en su ensayo *La casa: historia de una idea*⁴, de 2015. En él, habla del confort, la comodidad, la intimidad y la domesticidad.

En cuanto al punto de vista del arte y el feminismo, en 2009 se señala el artículo «Las artistas que leyeron a Beauvoir: encuentros y disidencias»⁵ de la catedrática Marián López Fernández Cao, investigadora especializada en arte, feminismo, arteterapia e inclusión social, en el que propone distintas lecturas de la obra *El segundo sexo* de Simone de Beauvoir y, analiza la obra de Louise Bourgeois, Niki de Saint Phalle, Annette Messager y Sophie Calle. También desde el enfoque del arte y el feminismo, en 2017, Estibaliz Sádaba Murguía, investiga los años sesenta y setenta del siglo xx en su tesis doctoral *Espacio doméstico, cuerpo domesticado. Una aproximación al ámbito doméstico desde la práctica artística feminista*⁶, en los que una serie de mujeres artistas trabajan la reclusión doméstica como tema principal de su obra. Aunque coincide con el comienzo del intervalo temporal elegido y trata a artistas feministas que trabajan el problema de la reclusión doméstica, el enfoque de Sádaba y el de este libro, difieren. Esta investigación parte de

¹ Judit Uzcátegui Araújo, *El imaginario de la casa en cinco artistas contemporáneas: Remedios Varo, Louise Bourgeois, Marjetica Potrc, Doris Salcedo, Sydia Reyes*. Madrid: Eustelequia, 2011.

² Mario Praz, *La casa de la vida*. Barcelona: Penguin Random House, 2017.

³ Atxu Amann Alcocer, *El espacio doméstico: la mujer y la casa*. Buenos Aires: Nobuko, 2011.

⁴ Witold Rybczynski, *La casa: historia de una idea*, 10ª edición. San Sebastián: Editorial Nerea, 2015.

⁵ Marián López Fernández Cao, «Las artistas que leyeron a Beauvoir: encuentros y disidencias», *Investigaciones feministas* (2009): vol. 0, 47-49, consultado el 21-1-2023, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5041809>

⁶ Estibaliz Sádaba Murguía, «*Espacio doméstico, cuerpo domesticado. Una aproximación al ámbito doméstico desde la práctica artística feminista*» (tesis doctoral, Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea, 2017), consultado el 21-1-2023, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=191713>

un análisis de las artistas visuales feministas que se sirven de la idea de casa en sus creaciones y, continúa con un análisis conceptual de la práctica artística sobre esta idea. El libro no se atiene solo a la domesticidad y crea una relación conceptual con este movimiento social. En 2018, la investigadora Vanesa Cejudo, en su artículo, «Una habitación propia para las mujeres en las artes visuales»⁷, muestra, a través de diferentes estructuras feministas dentro de las artes visuales, otras formas de hacer dentro del sector, con el eje central de la asociación Mujeres en las Artes Visuales (MAV) y otros ejemplos internacionales. Expone cómo pensar, desde un posicionamiento feminista, la creación visual contemporánea, la forma de gestionar este patrimonio visual y su relación con el mercado.

En cuanto a exposiciones imprescindibles que hayan tratado la idea de casa, o la casa y el feminismo, ya en 1972, se encuentra *Womanhouse*⁸, comisariada por Judith Chicago y Miriam Schapiro, quienes, junto a sus alumnas, realizaron la exposición en el espacio de una casa, y que constituiría el primer programa de arte feminista de los Estados Unidos. También en 1997, *La Casa, su Idea*, comisariada por Juan Antonio Álvarez Reyes, en la que doce artistas planteaban su idea de casa como metáfora individual y política, que cuenta con catálogo⁹. En 2009, tuvo lugar la exposición *Martha Rosler, La casa/la calle/la cocina*¹⁰, comisariada por Juan Vicente Aliaga, en la que desde un enfoque feminista, Rosler investiga la vivienda, los conflictos bélicos, la discriminación social y las relaciones familiares y, en cuyo catálogo es entrevistada por el comisario.

Al investigar la relación entre la idea de casa en la creación artística y el feminismo en este tiempo, surgen las siguientes preguntas que guiarán la investigación: ¿Mantiene la creación artística sobre la casa una relación es-

⁷ Vanesa Cejudo Mejías, «Una habitación propia para las mujeres en las artes visuales». *Dossier feministes* 23 (Ejemplar dedicado a: Género y espacios del arte) (2018): 23-41, consultado el 21-1-2023, ISSN 1139-1219, ISSN-e 2340-4930. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6553225>

⁸ *Womanhouse*, comisariada por Judith Chicago y Miriam Schapiro, Mariposa Street, en el vecindario de Hollywood, California. 1972, 30 de enero al 28 de febrero. Véase <http://lema-gazine.jeudepaume.org/blogs/beatrizpreciado/2013/10/03/volver-a-la-womanhouse/>

⁹ Juan Antonio Álvarez Reyes, *La casa, su idea. En ejemplos de la escultura reciente* [catálogo de la exposición], editado por Juan Antonio Álvarez Reyes, Sala Plaza de España, enero a marzo de 1997. Madrid: Consejería de Educación y Cultura, 1997.

¹⁰ Marina Guillén y Raquel López Muñoz, coord. *Martha Rosler. La casa, la calle, la cocina/ Martha Rosler. The house, the street, the kitchen* [catálogo de la exposición], comisario: Juan Vicente Aliaga, Centro José Guerrero, del 29 de enero al 12 de abril de 2009 (Granada: Diputación de Granada, 2009).

trecha con el feminismo en el período tratado? ¿Qué tipo de relación mantiene? ¿Cuáles son las concepciones de la casa más abordadas por las mujeres? ¿Cuáles por los varones? y ¿Qué espacio queda a otros géneros?

El desafío es poder contestar estas preguntas esta obra y a su vez, provocar otros nuevos interrogantes. Para ello el libro se ha vertebrado en dos secciones: la primera, se centra en la casa y la visión feminista de la casa desde las artes visuales y, la segunda, se centra en la casa en la creación artística visual según diferentes conceptos creativos en este tiempo. Desde el principio se inicia una cronografía con los datos que se van manejando y, a medida que avanza la investigación, se va enriqueciendo hasta finalizar con todos los datos de las dos secciones cronológicamente ordenados.

De esta forma, la primera sección consta de tres capítulos: el primero es una introducción a la casa; el segundo, se dedica a los antecedentes feministas y, el tercero se centra en la creación visual feminista basada en la idea de casa, a partir del seguimiento de la evolución del feminismo de este tiempo.

La segunda sección consta de doce capítulos: el primero se centra en la idea de casa en la creación artística visual; los diez siguientes analizan la casa según diez conceptos utilizados por los artistas visuales en su lenguaje creativo y el último capítulo consiste en una lectura de la cronografía final resultante de todo el trabajo. Los conceptos se han organizado desde el más básico o sencillo al de mayor complejidad. De esta manera, los primeros conceptos artísticos no incluyen la habitabilidad y se centran más en cuestiones formales y espaciales y, después se tienen en cuenta los conceptos que implican habitabilidad. Atendiendo a este orden, todos ellos dan origen a los siguientes capítulos: «Casa y forma», «Casa y espacio», «Casa y color», «Casa y objeto», «Casa y acción», «Casa y aislamiento», «Casa e intimidad», «Casa y mujer», «Casa y denuncia: sin casa» y «Casa y denuncia: violencia y mujer». En estos capítulos se desarrolla el análisis de esta idea a través de diez conceptos que aúnan las estrategias creativas de muchos artistas visuales relevantes de este medio siglo, que implican ninguna, poca o mucha implicación de los habitantes.

El análisis realizado en la sección primera «La casa y la visión feminista de la casa desde las artes visuales» es de gran importancia a la hora de aportar datos con una perspectiva de género a los obtenidos en los capítulos de la segunda sección del libro, desde un investigación creativa conceptual. Los acontecimientos sociales son de tal relevancia que han de investigarse construyendo una nueva lectura cronológica de artistas y obras implicadas en la idea de casa.

En cuanto a los diez capítulos basados en conceptos artísticos, formalmente, se decidió la misma estructura para cada uno de ellos: una introducción al tema específico, asociada a un comentario de creaciones artísticas concretas relacionadas. Así, se ha llevado a cabo una cuidada selección de artistas visuales, destacando a dos artistas con obras seleccionadas coincidentes en el concepto creativo, pero sin ningún vínculo generacional o temporal predeterminado, excepto el marcado por el campo cronológico elegido para la investigación. Se mencionan también artistas imprescindibles pero menos relevantes en esta investigación, para proporcionar mayor precisión, o relacionar variaciones significativas a cada concepto o conjunto de conceptos expuestos.

Debido a las distintas necesidades surgidas para exponer cada concepto, se producen diferentes extensiones de los capítulos dedicados a ellos.

Se eligió inicialmente un número de diez artistas varones y diez artistas mujeres, como punto de partida paritario de la investigación. A medida que esta transcurría, el número aumentó independientemente del género o sexo de las personas. En muchas ocasiones, los creadores se interesan por dos o más conceptos a la vez. De la misma manera, dentro de cada concepto se definen diferentes acercamientos y propuestas. Todo ello da lugar a espacios de hibridación conceptual que también quedan reflejados en el libro.

Como desarrollo visual de la misma, se muestran cronografías realizadas durante la investigación como desarrollo práctico del desarrollo teórico y estructural del libro realizadas por la autora del mismo. De este modo, se ha realizado desde el primer capítulo una cronografía con las obras y artistas tratados cronológicamente, –con diferentes colores, según los conceptos artísticos tratados–, y se ve cómo coinciden con las diferentes olas feministas así como otros acontecimientos históricos de relevancia. Esa misma cronografía va engrosándose y enriqueciendo a medida que avanza la investigación y por tanto, la lectura del libro. Inicialmente se creó a mano (Figura 128) y, el crecimiento de esta hizo necesaria su realización en medios digitales. Al llegar al último capítulo, la cronografía corresponde a la obtenida con todos los datos y, eso ha permitido a su vez, realizar dos tablas por orden cronológico de artistas y obras de toda la investigación. Estas están diferenciadas por colores según han sido incluidas en un concepto u otro, para visualizar con facilidad los datos. Además se muestra un capítulo con la lectura de la cronografía final.

Por último, llegamos a las «Conclusiones», tras las cuales, se da paso las «Referencias bibliográficas» y al «Índice de ilustraciones».

Antes de concluir, se ha de señalar en este apartado, que todas las ilustraciones publicadas en el libro por Ediciones Complutense, más allá de las tablas, gráficos y algunas figuras que son de elaboración propia de la autora, están amparadas por el límite de cita. No se mencionan todas las obras que se muestran y, las que aparecen son explicadas. Dicho uso no estaría perjudicando la normal explotación de las obras ni los legítimos intereses de sus autores (artículo 40.bis Ley de Propiedad Intelectual).

Este libro incide en los papeles individuales de las personas creativas para que la mujer sea considerada en la creación artística sobre la casa, con nuevas propuestas positivas dentro de un discurso de igualdad, adecuado a las necesidades sociales actuales. Se deja así un camino abierto al futuro artístico de aquellas personas que, independientemente de su sexo y género, decidan aportar nuevas implicaciones artista-obra-igualdad, sin que esto excluya otros intereses artísticos.