

ANÁLISIS DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DESDE LA OBRA PLÁSTICA EN LA GALERÍA ABIERTA DE LA UNIVERSIDAD DE MATANZAS.

MSc. Ania Isvel Rodríguez Méndez¹, MSc. Mabel Domínguez Villalonga.

1. *Universidad de Matanzas – Sede “Camilo Cienfuegos”, Vía Blanca Km.3, Matanzas, Cuba.*
ania.mendez.umcc.cu

Resumen

El trabajo es un análisis de la perspectiva de género desde la obra plástica de los murales cerámicos y conjuntos escultóricos que integran la Galería Abierta de la UM, a través de los artistas que la conforman, donde el reconocimiento y expresiones artísticas, así como la diversidad de ideas manifiestan diversidad de intereses, cuestionamientos, temáticas, formas de mostrar la realidad que reafirman lo cubano, enfocados en el ser humano y su contexto, fundiendo en una muestra colectiva tradición, cultura y naturaleza.

Palabras claves: *Galería, género, artes plásticas, promoción cultural, artistas plásticos, identidad.*

Introducción

Los seres humanos creamos cultura y dependemos de ella para hacernos la vida diferente. Nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar, la lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte, son algunas expresiones de nuestra cultura. Este conjunto de saberes y experiencias se transmite de generación en generación por diferentes medios. Los niños aprenden de los adultos y los adultos de los ancianos. Aprenden de lo que oyen y de lo que leen; aprenden también de lo que ven y experimentan por sí mismos en la convivencia cotidiana. Así se heredan las tradiciones. Entre los grupos humanos siempre hay personas que apoyan los cambios y otras que se resisten a ellos; esto ha sido causa de disgustos y desacuerdos. Quienes se oponen a dejar atrás su cultura, consideran que las costumbres y tradiciones no son prácticas sin sentido, sino respuestas y soluciones que les han ayudado a enfrentar el mundo y la vida. Ante la incertidumbre de lo nuevo, lo conocido representa y ofrece seguridad. Toda actividad que se haga para

enriquecer la cultura en su más amplia acepción e incorporar nuevos conocimientos en los jóvenes no es suficiente. Las universidades están dadas a generar proyectos y acciones educativas que posibiliten el intercambio de los jóvenes con las personalidades y obras de valor identitario y cultural de la provincia y localidades. El espacio “A galería Abierta”, ha logrado este acercamiento de los estudiantes al arte, especialmente a las Artes Plásticas y sus creadores. Tiene como objetivo fundamental promover la vida y obra de los artistas de la plástica que han trabajado los murales que se encuentran expuestos en la galería abierta de la Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”. Ésta nació de un proyecto comunitario dirigido por la ACAA de la provincia denominado Arte de Fuego.

Desarrollo

Galería de Arte o Museo de Arte es un espacio destinado a la exhibición y, en ocasiones, la comercialización de obras de arte. Su nombre proviene del idioma italiano, especialmente por la Galleria degli Uffizi construida en Florencia por Vasari en 1560 para alojar la colección de arte de los Médici. De forma similar se denominó la Galleria Borghese para la colección del cardenal Borghese (Flaminio Ponzio, 1605–1621).

Concepto: Espacio para la exhibición de obras de arte.

Orígenes

Los orígenes de las galerías de arte se remontan a Grecia y Roma. En Grecia, la pinacotheca era un espacio destinado a guardar tablillas votivas pintadas; ésta ocupaba el ala norte de los propíleos. Durante los siglos XVII y XVIII, la presencia de galerías es un hecho común en todos los palacios, tradición que ya iniciaran las grandes familias renacentistas y los Papas. En los palacios se exponían fundamentalmente pinturas que sustituyen a las antigüedades y retratos del siglo anterior (XVI). Entre ellas, destacan las galerías de Viena, Dresde y Düsseldorf. Si se consideran las galerías de arte como salas dedicadas a la exhibición de obras artísticas, debe distinguirse entre los espacios públicos, destinados a tal fin, y los privados. Sobre todo, porque ambos adquieren connotaciones distintas, aunque en los dos se exhiban dichas obras. Dentro de estos dos grandes grupos nos encontramos con las entidades oficiales (instituciones), las financieras (bancos y cajas de ahorros), los distintos tipos de galerías de arte propiamente dichos (comerciales), los centros de enseñanza, las asociaciones culturales y fundaciones varias, los comercios y, las salas alternativas.

El concepto también es usado para designar el establecimiento que además de exhibir y promocionar obras de arte, se dedica a su venta, siendo entonces por lo general un espacio más reducido (equivalente a cualquier otro local comercial) y limitando el periodo de exhibición a un tiempo determinado, pasado el cual se

desmonta la "exposición" y se monta una nueva. El oficio y técnica de su gestión se denomina galerismo.

Las galerías de arte contemporáneo realizan dos clases de muestras: individuales y colectivas. En las individuales los trabajos de un solo artista son exhibidas al público. En las colectivas, varios artistas presentan a la vez uno o varios de sus trabajos según el tamaño de la galería. Las muestras acostumbran durar quince o treinta días, según la importancia del artista o los trabajos a exhibir.

Si se trata de una galería de arte comercial, ésta de acuerdo con el artista conservará en su stock un número de trabajos para ser ofrecidas al público. Wikipedia

En Londres recibieron ese nombre la National Gallery (1824) y la Tate Gallery (1897). En Nueva York la National Gallery of Art se abrió en 1937.

Galerías Virtuales

La irrupción de internet, también en el mundo del arte, ha facilitado la creación y proliferación de espacios virtuales destinados a la difusión y venta de obras de arte a través del ciberespacio. Estos espacios virtuales ofrecen, en su mayoría, diferentes servicios. Por un lado, proporcionan a los artistas un lugar donde poder exponer y difundir su obra de manera rápida y económica en las llamadas galerías virtuales, y a la vez, ofrecen al público información de lugares donde poder realizar estudios relacionados con el mundo del arte: escuelas, academias, talleres, masters, etc. Suelen contar también con un boletín de noticias referidas al ámbito artístico.

Galerías Abiertas

Es un espacio también destinado a la exhibición de obras de arte, como la galería convencional, ya sea esculturas, murales, fotografías y otras. Fundamentalmente deben ser obras resistentes al clima, a la humedad y a otros factores que permitan su conservación a la intemperie. Mayoritariamente se enmarcan en grandes espacios que pueden ser recorridos por el público y a su vez éste interactúa con las obras. Cumple la función de decorar el espacio en el cual se encuentra situada.

Galerías de Arte en Cuba

En Cuba se originan como Instituciones culturales muy reconocidas tanto por el valor de la muestra que exponen, como por promover la comercialización de las obras de los artistas de todas las épocas.

Dentro de los objetivos de trabajo fundamentales se encuentran:

- Exhibir la obra de mayor calidad de los creadores profesionales y autodidactas de las artes visuales en los territorios.
- Trabajar en la promoción de la obra de los creadores y estimular el balance adecuado entre las diferentes manifestaciones y tendencias que caracterizan las artes visuales.
- Propiciar y promover acciones encaminadas a la educación del disfrute estético de la población y a su desarrollo cultural general.
- Estimular la creación artística en las artes visuales y mantener relaciones de apoyo e intercambio con las escuelas e instituciones de la enseñanza artística, instructores de arte, Brigada José Martí y otras de su tipo.
- Desarrollar investigaciones sobre temas de las artes visuales aprobadas por la red de galerías.
- Realizar acciones de capacitación dirigidas al desarrollo del potencial humano.
- Promover, divulgar, custodiar y contribuir a la conservación y protección de las obras de arte y de la documentación de la memoria histórica de la institución.
- Desarrollar una imagen positiva e identidad con valores determinados que caractericen la institución.
- Mantener un diálogo sistemático entre los creadores y la institución.

Dentro de las más conocidas galerías de arte en Cuba podemos citar: La Galería Eduardo Abela (San Antonio de los baños, 1987), La Galería Wilfredo Lam (Marianao, 1980), La Galería Carlos Enríquez (Manzanillo, 1980), existen en cada provincia una Galería de Arte Principal y otras creadas para recrear o promover una temática específica. En la provincia de Matanzas existen galerías en todos los municipios, pero la más representativa es la Galería Provincial “Pedro Esquerré”.

La Galería Abierta en la Universidad de Matanzas

Surge como resultado del evento bianual “Arte de Fuego” auspiciado por la ACAA, el FCBC y el CPAP en la provincia, celebrado por primera vez en el 2008. Allí por el esfuerzo de los participantes y la iniciativa del profesor y artesano Marcelino Rivas Santana se hizo posible el emplazamiento del conjunto de murales cerámicos y otras esculturas en el centro universitario, inaugurándose el 27 de octubre de 2009, como la Galería Abierta de La universidad.

Las piezas representadas sirven de igual manera, como soporte para identificar, a pesar de la integración lograda, las características individuales de cada creador entre los que contamos artistas de primer nivel, como el premio nacional de Artes Plásticas 2008, Nelson Domínguez, Eduardo Roca Salazar(Choco), Alberto Lezcay Merencio, Antonio M. Lewis Belgrove, Ernesto García Peña, y otros del patio como el maestro Agustín Drake Aldama, Sergio G. Roque Ruano, Manuel Hernández Valdez , Osmany Betancourt Falcón (Lolo), William Hernández Silva , Edel Arencibia Rodríguez, Héctor y Luis Correa Almeida ; otros jóvenes creadores también integran la galería entre los que aparecen Adrián Socorro Suarez, Félix E Alpízar, Lázaro Infante Pérez, Yoel Peláez Rodríguez, entre otros.

Se encuentra además la representación de dos creadores extranjeros en este caso Catherine Merrill de Estados Unidos y Juan Pablo Cárdenas de Colombia.

Género desde la obra plástica

En la obra plástica se puede visualizar la temática o sello personal del artista que la crea, siempre contextualizada en una época o situación social, llena de espiritualidad y sentimientos, que refleja la propia vida del creador. En la actualidad se analiza la temática Género vinculada a la obra de arte desde diferentes puntos de vista y criterios de especialistas sobre la temática ya que desde la propia existencia de la humanidad devenida en obra de arte se refleja la figura humana, sus sentimientos, relaciones con los que lo rodean, y la presencia recurrente de la figura humana.

Hace alrededor de dos años se gestó la idea por la Dirección de Extensión Universitaria crear un espacio de encuentro y promoción de los artistas que hicieron los murales, donde el intercambio y el diálogo son los principales protagonistas. Se hace para acercar a los estudiantes universitarios a la obra de estos artistas y a la vez que se sientan parte de la galería que adorna los espacios del pasillo central por donde ellos transitan diariamente. Se realizan visitas dirigidas a la galería con el objetivo de que aprecien obras de arte y las conozcan formal y conceptualmente, propiciando el recorrido por temáticas como: Identidad, el paisaje, las marinas, y la figura humana enfocándonos en el tratamiento de género desde la obra de arte. En la muestra resulta de interés obras que reflejan un alto grado de cubanía, observándose elementos como la palma real, los campos cubanos, colores tropicales, el gallo, los peces, los guajiros, entre otros. Resulta significativo además el tratamiento de temas específicos de nuestra cultura: la religión afrocubana, cultural cubana en cuanto a la Educación y Cultura de la población. Casi la totalidad de los artistas que exponen son conocidos y valorados por la comunidad universitaria, debido a su trayectoria como creadores.

La Cátedra de Género dentro de su estrategia de trabajo aborda el género en sus diferentes procesos: Docencia, Investigación y Extensión universitaria. Con la

creación de programas y espacios que posibiliten el intercambio y la socialización del género.

Para debatir sobre género la Galería Abierta como proyecto, es una oportunidad valiosa ya que desde la obra de arte podemos analizar el tratamiento de género en la obra de arte y para ello nos enfocamos en los siguientes aspectos:

- Tratamiento de la feminidad y masculinidad en las obras.
- Sensualidad y reconocimiento del cuerpo humano.
- Obras realizadas por hombres y el tratamiento a la feminidad.
- Obras realizadas por mujeres y su visión de la realidad.
- La familia y las relaciones de pareja.
- La mujer vinculada a la creación de obras de arte.

Se hizo una selección de obras a analizar según cada aspecto.

Tratamiento de la feminidad y masculinidad en las obras. Sensualidad y reconocimiento del cuerpo humano. Obras realizadas por hombres y el tratamiento a la feminidad. Estas se pueden apreciar en las obras: Sergio Roque Ruano, con su figura voluminosa de mujer comprimida, a la cual parece que no le cabe la cabeza y la ubica al lado del cuerpo, sugerida ingeniosamente como mujer desnuda, desinhibida, con la pureza de sus líneas curvas que conforman la estructura de la obra para convertirla en ángel; Ernesto García Peña expresa en su mural la transparencia de colores en la luz de tonalidades amarillos donde varias parejas de enamorados se abrazan encima de labios que exponen lo más puro del amor; Rafael de la Barrera nos trasmite la figura femenina a través de una bailarina con tutu en pleno baile, transmitiendo la sensualidad y la pasión a través del ejercicio danzario; en la obra de William Hernández, vemos un rostro de mujer con la cabeza cubierta de plantas enredaderas combinando sabiamente la mujer y la naturaleza, como una flor y la belleza que significa.

Obras realizadas por mujeres y su visión de la realidad. La mujer vinculada a la creación de obras de arte. En esta ocasión participan solamente tres mujeres, ellas son : Leonor Jorge Vergara Averhoff, Odalys de la C. Marrero Nodarse y la norteamericana Catherine Merril; las dos primeras realizan sus murales en coautoría con sus esposos ,lo cual significan murales de mayor tamaño. De las tres, solamente Leonor escoge para su creación la temática femenina, en este caso una mujer acostada en la tierra rodeada del medio ambiente. Odalys y Catherine prefieren utilizar motivaciones de la naturaleza.

La familia y las relaciones de pareja: Aquí apreciamos la obra de Agustín Drake quien utiliza las sirenas como símbolo para representar el amor de pareja entre el hombre y la mujer y su visión de género en la creación plástica. Manuel Hernández también nos refiere esta visión en los guajiros del Yumurí, con dos figuras de mujer y hombre característicos de cualquier campo cubano, reflejando lo más autóctono de nuestro campesinado y por supuesto el amor hacia la pareja y en el cuidado al medio ambiente.

Conclusiones

La Galería Abierta de la Universidad de Matanzas es un espacio idóneo para analizar desde la perspectiva de género las obras de los artistas de la plástica matanceros y nacionales.

Los estudiantes universitarios a través del análisis de las obras, se apropian de conocimientos sobre las artes plásticas, los artistas plásticos; así como se preparan en cuanto a los valores y temáticas respectivas al género.

La Galería Abierta contribuye al enriquecimiento espiritual de la comunidad universitaria, así como a la apropiación de valores en la más joven generación.

Es un espacio que permite moldear el futuro de los jóvenes contribuyendo en su formación integral y general

Bibliografía

(<http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/vaco/contenido/revista/vc07r.htm>)

CASTRO RUZ, F. Revolución, letras arte. “Palabras a los intelectuales”, Editorial Letras Cubanas, Ciudad de la Habana, 1980.

CABRERA SALORT, R. Apreciación de las Artes Visuales. Editorial Pueblo y Educación. 1978.

COLECTIVO DE AUTORES. Apreciación de la Cultura Cubana. TI, 221 y T II, 203p. La Habana. 1998.

COLECTIVO DE AUTORES. Catálogo Galería Abierta. Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”. 2009.

COLECTIVO DE AUTORES. La Cultura cubana Resistencia, Socialismo y Revolución. Artículo del dossier Cultura y desarrollo, consideraciones para un debate.

COLECTIVO DE AUTORES. Revolución, Letras, Arte. Editorial Letras Cubanas. Ciudad de la Habana, 1980.616p.

HART DÁVALOS, A. Cultura para el Desarrollo. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.2001.148p.

LAGE DAVILA, A. La ciencia y la cultura: las raíces culturales de la productividad. En: http://www.bvs.sld.cu/revistas/ems/vol15_2_01/ems08201.htm

MOISEI S KAGAN. Lecciones de Estética Marxista –Leninista, Editorial Arte y Literatura, Ciudad de la Habana, 1984.

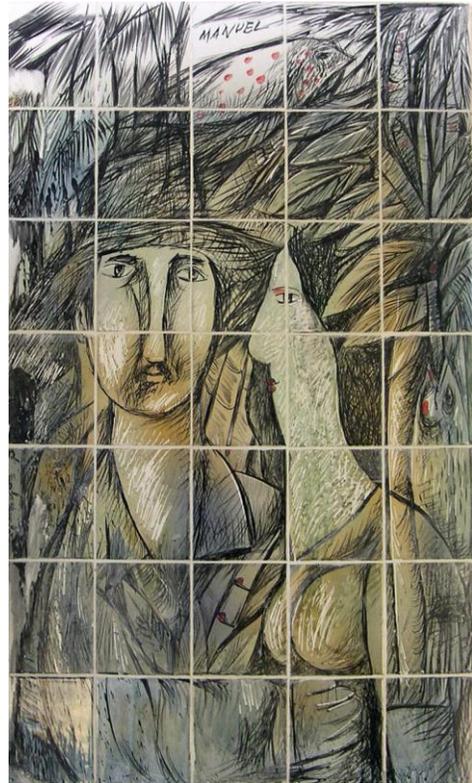
MONOGRAFÍA HISTORICA DEL MUNICIPIO DE MATANZAS (desde comunidades aborígenes hasta 1980) Museo Provincial Palacio de Junco. Matanzas 2002.

RAMOS SERPA, G. La Actividad humana y sus formas fundamentales (Un estudio desde la filosofía). Universidad de Matanzas.1996. 308p.

ANEXOS



Autor: William Hernández
Título: Enredadera



Autor: Manuel Hernández
Título: Guajiros del Yumurí



Autores: Agustín Drake Y Leonor Jorge Vergara
Título: Encuentro



Autor: Ernesto García Peña
Título: Esperanza



Autor: Rafael de la Barrera
Título: Floreo