

LA PRESENCIA DEL CABELLO COMO CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DE LA IDENTIDAD FEMENINA DE CARAL MEDIANTE LA ACUARELA¹

Reinterpretation of hair as a symbolic construction of the feminine identity of Caral through watercolor

KARINA NOEMI JIMENEZ GOMEZ

Carrera de Pintura

Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Lima, Perú

RESUMEN

Esta investigación tiene como objetivo principal exponer la presencia del cabello como construcción simbólica de la identidad femenina de Caral mediante la acuarela, que representa de manera figurativa a la mujer empoderada. Uno de los objetivos específicos es definir la presencia del cabello y el código social mediante la acuarela, así como describir la relación entre la interpretación del cabello y el empoderamiento de la mujer actual mediante la misma. Los materiales utilizados son acuarelas líquidas, tubos, colores acuarelables, líquido enmascarador y pinceles grandes, medianos y pequeños. Todo se está elaborando sobre cartulinas de 300 g de 105 x 57 cm. La metodología es de tipo cualitativa y la investigación es no experimental-observacional que se plasma a través de la obra plástica, en tres acuarelas, de estilo Art Nouveau. La obra está siendo elaborada y hasta el momento se tiene un avance significativo del 60%. Entre las técnicas utilizadas para lograr la representación de la estética del cabello y el cuerpo femenino se están utilizando la técnica aguada degradada sobre cartulina húmeda-seca; las técnicas de goteado, levantamiento del color, reserva del papel con un líquido enmascarador y, finalmente, para generar texturas para los fondos se trabaja con cloruro sódico. Con todo ello se pretende evocar el poder femenino a través de estas figuras, asociado a la alimentación, producción textil, taumaturgia y reproducción.

PALABRAS CLAVE

Cabello, poder, construcción simbólica, identidad femenina, Caral, acuarela

ABSTRACT

The main objective of this research is to expose the presence of hair as a symbolic construction of the female identity of Caral through watercolor, figuratively representing the empowered woman. The specific objectives are about defining the presence of hair and the social code through watercolor, as well as describing the relationship between the interpretation of hair and the empowerment of today's women through watercolor. The materials to be used are liquid watercolors, tubes, watercolor colors, masking liquid, large, medium and small brushes. Everything is being made on 300 gr cardboard. 105 cm. x 57cm. The methodology is qualitative, this research is non-experimental-observational, which is reflected through the plastic work, in three watercolors, in the art nouveau style. The work is being elaborated and so far there is a significant progress of 60%, among the techniques used to achieve the representation of the aesthetics of the hair and the female body are being used: the gradient gouache technique on wet-dry cardboard; also, the techniques of dripping, color lifting, reserving the paper with a masking liquid and, finally, to generate textures for the backgrounds, sodium chloride is used. It is intended to evoke feminine power through these figures associated with food, textile production, thaumaturgy and reproduction.

KEYWORDS

Hair, power, symbolic construction, female identity, Caral, watercolor

¹ Este texto es una adaptación de la tesis de licenciatura de la autora titulada *La presencia del cabello como construcción simbólica de la identidad femenina de Caral mediante la acuarela* (Jimenez, 2023).

INTRODUCCIÓN

Este trabajo es importante a nivel teórico, práctico y cultural, porque posibilita exponer un mecanismo de reinterpretación del cabello de la mujer a través del arte simbólico, en este caso mediante la acuarela como medio para su empoderamiento en la actualidad. El problema principal es cómo expresar, mediante la acuarela, la presencia del cabello como construcción simbólica de la identidad femenina en Caral.

La situación que incentivó este proyecto fueron las búsquedas personales que, en el quehacer profesional de la autora sobre el estilismo, permitieron explorar el cabello como una extensión del cuerpo, al mismo tiempo que revelaba la existencia de un código social que hoy en día es tan relevante como antaño.

ANTECEDENTES

Existen investigaciones sobre la representatividad de la mujer a través del tiempo, pero pocas que expliquen el proceso artístico de utilizar acuarelas. Entre estas se tiene a Muñoz (2014), que en su investigación titulada Arte feminista. Empoderamiento de las mujeres en el arte. El ejemplo de Paula Rego, tiene como objetivo señalar cómo la representación plástica pictórica de la identidad femenina realizada por mujeres artistas ayuda a cuestionar la representación de la mujer en la pintura tradicional. Por otro lado, Reyes (2016), en su investigación titulada Palabras y pinceladas. Las relaciones entre la pintura y la escritura en la obra de Adriana Assini, tiene como objetivo analizar la obra pictórica contemporánea de Adriana Assini, para identificar cómo esta artista, a través de la acuarela y la escritura en su forma más expresiva, puede contribuir a la reflexión social sobre la base de la representación de la mujer.

CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DE LA IDENTIDAD FEMENINA

La construcción simbólica se edifica socialmente guiando a los sujetos en una realidad compartida con creencias propias, donde los significados se interrelacionan en un grupo social determinado (Pereda y Muro, 2021). Se entiende entonces que, en este proceso la subjetividad estructura cómo se interpreta y percibe la realidad del sujeto en sociedad. En ese sentido la construcción simbólica de la identidad femenina se refiere a un desarrollo social de subjetividades compartidas que a continuación se define y especifica.

La identidad femenina se define en el desarrollo del significado de ser mujer en la sociedad como producto de la interacción social y cultural, y en el imaginario temporal que señala cómo se percibe el género femenino como tal (Castañeda y Contreras, 2017). Así, dicha identidad se va construyendo a lo largo de la historia, bajo una caracterización física o psíquica, en relación de poder o de sometimiento, que define el rol de la mujer en un grupo social dado.

El empoderamiento se define como un proceso individual y comunitario que genera cambio social, como un estado al cual se quiere llegar para mejorar la calidad de vida, al potenciar sus capacidades generando acciones transformadoras (Morales, 2016). Es así que, el empoderamiento se manifiesta como un medio para lograr un fin, bajo la acción de poder.

IDENTIDAD FEMENINA A LO LARGO DE LA HISTORIA

La identidad de las mujeres se fue construyendo a lo largo del tiempo y como grupo en función de su rol femenino en la sociedad, el cual estaba vinculado a lo biológico y a lo cultural, variando según la subjetividad de cada época (García, 2016). Así esta identidad fluctuaba en función de cada relación de poder que se manejaba. Entonces queda claro que, a lo largo de la historia, la identidad femenina ha variado según cada contexto.

En una civilización tan antigua como Caral, el poder femenino, es decir, el empoderamiento de la mujer, manifestaba divinidad, expresión manifiesta de deidades femeninas relacionadas con la alimentación y la agricultura, en complementariedad con lo masculino (Villavicencio, 2018). Entonces, había una perspectiva de género sobre la función característica de cada integrante de la sociedad.

Actualmente, el empoderamiento de la mujer peruana apunta a la equidad de género, es decir, a una igualdad de oportunidades en la vida social, económica y política, sin discriminación. Esto se debe a que día a día vemos a muchas mujeres limitadas en su empoderamiento, en el ámbito rural y urbano, en la capital y en las provincias.

FIGURA 1

Zona Arqueológica Caral. (2020). *Representación de maestra textilera* [diseño digital].
Nota. Publicado en Agencia Peruana de Noticias Andina (8 de marzo de 2020).

FIGURA 2

Zona Arqueológica Caral. (2020). *Representación de dama de los cuatro tupus* [diseño digital].
Nota. Publicado en Agencia Peruana de Noticias Andina (8 de marzo de 2020).

FIGURA 3

Zona Arqueológica Caral. (2020). *Representación de chamana* [diseño digital].
Nota. Publicado en Agencia Peruana de Noticias Andina (8 de marzo de 2020).

PRESENCIA DEL CABELLO EN EL ARTE

El cabello carga un valor subjetivo de índole representativa en el espacio cultural e histórico, siendo importante en la construcción simbólica de la identidad de la mujer, según señalan ciertos análisis antropológicos y de estudios visuales (Álvarez, 2018). En otras palabras, el cabello está relacionado con la cultura y la identidad.

El arte como herramienta de empoderamiento posibilita una reflexión sobre uno mismo y sobre los demás, que deriva finalmente en la acción o práctica artística (López y Moreno, 2020). Se entiende entonces que la creación artística posibilita el empoderamiento del sujeto que la ejecuta o de quien interioriza la expresividad contemplada en el objeto artístico y que luego reflexiona sobre la problemática que se opone al empoderamiento.

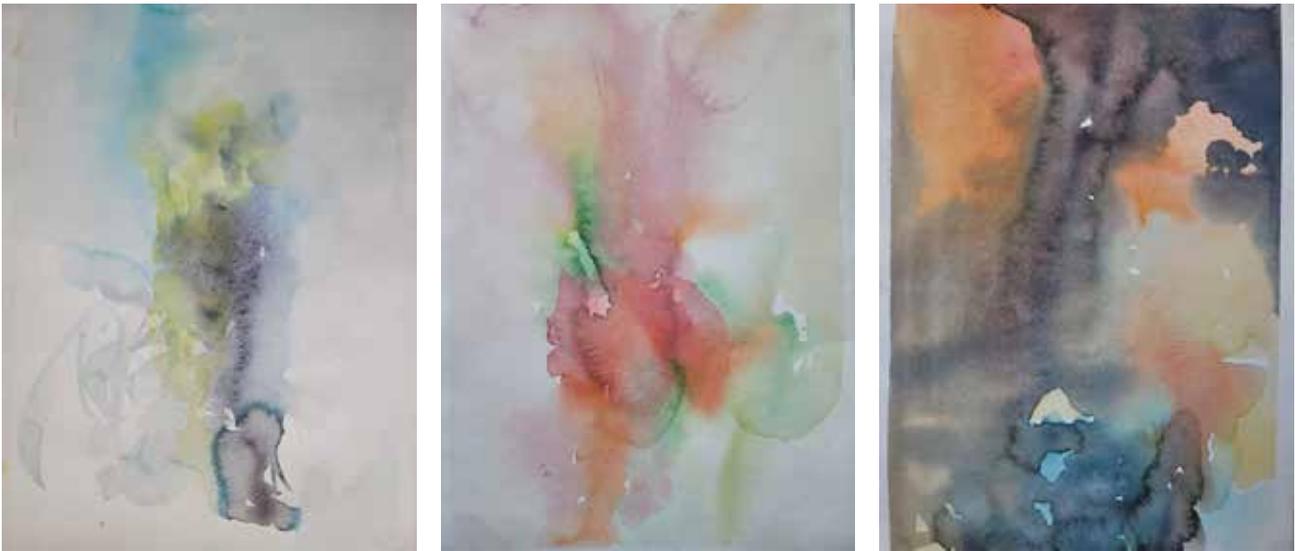
El estilismo permite representar el cabello en relación con su valor sociocultural de la moda (Arango, 2011) y como proceso creativo permite el uso del arte a razón del contexto y la estética vigente (Tosi, 2013). Por ello, representar la estética de este en una dimensión que posibilita el empoderamiento y abre un camino amplio que moldea lo femenino en el actual contexto.

METODOLOGÍA

El tipo de enfoque de esta investigación es cualitativo, con un diseño no experimental-observacional, a través de ocho acuarelas de estilo Art Nouveau.

Los procedimientos han sido los siguientes:

- Primero, se ha realizado una selección de imágenes de referencias y bocetos de buena calidad.
- Segundo, se dibujaron todos los elementos sobre la cartulina acuarelable ya cortada al tamaño de acuerdo a la composición planificada en cada obra.
- Tercero, se protegió la luz en cada obra, con un enmascarador líquido y también elementos que están en primer plano y el cabello de cada mujer.
- Cuarto, se trabajaron los fondos de cada obra con las exploraciones de color ya seleccionadas con la técnica de húmedo sobre húmedo y técnica de húmedo sobre seco.
- Quinto, se trabajó la piel, indumentaria, plantas, animales, accesorios y cabellos.
- Sexto, se retiró el enmascarador para empezar a trabajar el cabello (aún en proceso).

FIGURA 4

Jiménez, K. (2022). *Paleta de color en acuarela - Obra 1* [acuarela sobre cartulina]

FIGURA 5

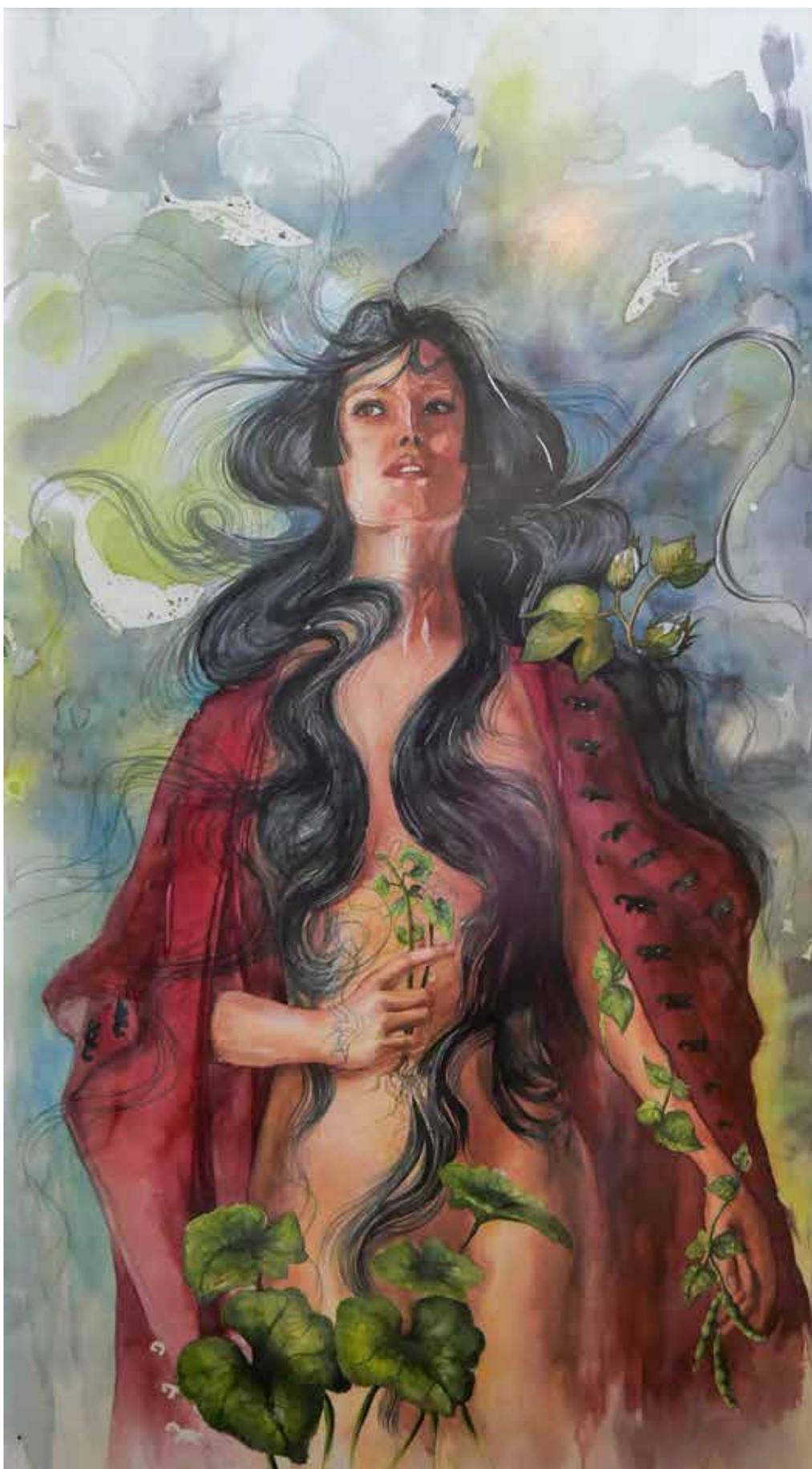
Jiménez, K. (2022). *Paleta de color en acuarela - Obra 2* [acuarela sobre cartulina]

FIGURA 6

Jiménez, K. (2022). *Paleta de color en acuarela - Obra 3* [acuarela sobre cartulina]

Las etapas de la pintura en acuarela han sido las siguientes:

- En la primera etapa se logró trabajar tres obras a un 60%.
- Para la segunda etapa se elaborarán cinco obras del mismo tamaño. Se está tratando de realizar un políptico que va desde la representación figurativa a una síntesis de la figura femenina.
- Para la tercera etapa, que será en el año 2023, se elaborarán doce diseños de manera artesanal.

FIGURA 7

Jiménez, K. (2022). *Maestra enlutada de la cosecha* [acuarela sobre cartulina]

FIGURA 8

Jiménez, K. (2022). *Maestra shamana áurea* [acuarela sobre cartulina]

FIGURA 9
Jiménez, K. (2022). *Maestra ígnea textilera* [acuarela sobre cartulina]

ASPECTOS PROYECTUALES

Con este trabajo, se quiere proyectar un mensaje de reflexión, reivindicación y sensibilización para mostrar el poder que tiene el cabello para cada mujer y, sobre la base de ello, elaborar unas acuarelas de mujeres que fueron destacadas en su tiempo, dentro de un espacio en el que se permita desprender el mensaje del poder femenino asociado a la alimentación, producción, textilera y taumaturgia.

REFERENCIAS

Agencia Peruana de Noticias Andina (2020). *Civilización Caral: La importancia del rol de la mujer hace 5000 años atrás*. 8 de marzo. <https://andina.pe/agencia/galeria.aspx?GaleriaId=8487>

Álvarez, S. (2018). *Construcción simbólica de la identidad de la mujer peruana a través del cabello*. Trabajo de maestría, Universidad Complutense de Madrid. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/54871/>

Arango, L. G. (2011). *Género, belleza y pretensiones artísticas en el campo de las peluquerías*. <https://core.ac.uk/download/pdf/61909928.pdf>

Castañeda, L. y Contreras, K. (2017). Apuntes para el estudio de las identidades femeninas. *El desafío entre el modelo hegemónico de feminidad y las experiencias subjetivas*. <http://www.scielo.org.mx/pdf/ins/n13/2007-4964-ins-13-00001.pdf>

García, A. L. (2016). *De la historia de las mujeres a la historia del género* [archivo PDF]. <https://www.redalyc.org/jatsRepo/281/28150017004/html/index.html>

López, B. y Moreno, M. (2020). *Guía metodológica de arte y empoderamiento*. https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/IgualdadDeOportunidades/EspInformativos/IgualdadMujeresHombres/EmpoderamientoyParticipacionSocial/ficheros/Corregida2_Guia_metodologica_de_Arte_y_Empoderamiento.pdf

Morales, E. (2016). *Empoderamiento y transformación de las relaciones de poder. Un análisis crítico de los procesos institucionales de participación ciudadana*. <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/400078/emmlde1.pdf?sequence>

Muñoz, P. (2014). Arte feminista. Empoderamiento de las mujeres en el arte. El ejemplo de Paula Rego. *Cuadernos Kóre, Revista de historia y pensamiento de género*, 8, 237-265. <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CK/article/view/2042>

