

A



EN EL ARTE "AMALIA AVIA"  
INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

# MUJERES

— VI MUESTRA Y PREMIOS —



— VI MUESTRA Y PREMIOS —



## EXPOSICIÓN

### Comisariado

Leyla Dunia

### Coordinación

Artetinta

### Jurado de la Muestra

Pilar Callado García  
Juana López García-Cano  
María Perlínes Benito  
Ruth Sanjuán Villa  
Teresa Díaz Chicote  
Elisa Merchán Álvarez  
Leyla Dunia  
Santiago Torralba Pérez

**Diseño gráfico, producción,  
transporte y montaje:**  
artetinta.es

### Agradecimientos

Viceconsejería de Cultura

### Organiza

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

### Artistas

Ana Rosa Rodríguez González  
Carmen Sevilla Espinosa  
Caroline Denise Culubret Worms  
Cristina Ramírez Bueno  
Elena Poblete Muro  
Ester Gandía Martínez  
María Dolores García González  
Ronda Bautista López  
Marta María Díaz Martínez  
Nerea Moreno Felipe  
Pilar Vicente de Foronda  
Teresa Tomás Villarías  
Vanesa Peleteiro Bueno

## PUBLICACIÓN

### Textos

Blanca Fernández  
Leyla Dunia

### Fotografías

Sus autoras

### Diseño Gráfico

Artetinta.es

### Edita

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

### Imprime

Artes Gráficas Trisorgar

D.L.: CU 36-2020

MA

MUJERES

EN EL ARTE "AMALIA AVIA"  
INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA



Castilla-La Mancha



Instituto de la Mujer  
CASTILLA-LA MANCHA

## Blanca Fernández

Consejera de Igualdad y Portavoz  
del Gobierno de Castilla-La Mancha

## VI MUESTRA Y PREMIOS

¿Si menciono el nombre de María Moreno\*, que porcentaje de la sociedad castellanomanchega sabría quién es? ¿Y si les digo que es una extraordinaria pintora, coetánea de Antonio López, que el artista llega a considerar mejor que él?.

¿Tampoco? Seguro que muchas personas la reconocen solo como la esposa del gran pintor.

Como este ejemplo de nuestra tierra, puedo enumerar muchos otros de mujeres artistas que, una vez superadas las enormes barreras que les impedían desarrollar su talento, fueron silenciadas durante siglos en una Historia del Arte nacida de una visión androcéntrica y en la que, las pocas que se conocían, lo eran por ser mujer o amante de algún pintor o escultor, no por su trayectoria. Si tuviésemos ocasión seguro que Frida Kahlo nos podría contar alguna cosa al respecto.

Han tenido que pasar siglos para que se empiecen a conocer nombres como Sofonisba Anguissola o Lavinia Fontana –de las pocas pintoras que tienen cuadros en las paredes del Museo del Prado, que en sus fondos solo cuenta con obras de 33 mujeres frente a más de 5.000 de hombres- Hildegarda de Bingen, Judith Leyster... Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no podemos, ni queremos, permitir que pase ni un momento más sin que se visibilice el talento femenino en el mundo del Arte y, a partir de ese objetivo, hemos convocado un año más la Muestra y Premios "Amalia Avia" que recoge obras de tres categorías, la pintura y el dibujo, la escultura y otras disciplinas plásticas.

Con esta iniciativa favorecemos la visibilidad de grandes artistas, como lo vuelven a demostrar las premiadas y las otras autoras que este año aparecen en este catálogo, pero también contribuimos a fomentar la creación artística femenina y, a través de la exposición, generamos espacios en los que la sociedad tenga derecho a disfrutar, emocionarse y reflexionar con las obras de estas artistas.

No quiero concluir sin agradecer la labor imprescindible que desempeñan en cada edición las personas que, de forma altruista, conforman el jurado porque, año tras año, lo tienen más difícil por el número de obras y artistas que se presentan.

Disfruten de esta nueva exposición de Mujeres en el Arte seleccionada de entre medio centenar de propuestas que les permitirá conocer referentes femeninos en el arte contemporáneo.

\* Prólogo escrito el 16 de febrero de 2020,  
un día antes del fallecimiento de María. In memoriam.



## Leyla Dunia

Comisaria de la VI Muestra Mujeres en el Arte "Amalia Avia" del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

## Relatos cotidianos: cuerpo, memoria e identidad.

En esta sexta edición de los "Premios y Muestra Mujeres en el Arte "Amalia Avia". Relatos cotidianos: cuerpo, memoria e identidad" se ofrece una perspectiva multidisciplinar que permite contemplar diferentes propuestas artísticas emergentes y de trayectoria, provenientes de Castilla-La Mancha. La iniciativa propone abrir un lugar para la visibilidad de las mujeres artistas que trabajan en la región, con carrera o en formación, relacionando diferentes líneas creativas para cristalizar así el panorama artístico contemporáneo local femenino.

La pertinencia de abrir un espacio para la expresión de la creatividad de la mujer manchega surge en medio de tiempos reflexivos, no exentos de conflictos y violencia, que revelan la necesidad de un diálogo continuo en pro de alcanzar la igualdad en aquellos espacios donde aún espera ser construida. La premisa de la muestra se constituye desde la libertad de directrices donde no ha sido planteada una línea temática de antemano, sin embargo, las propuestas presentadas en esta edición demuestran

intereses comunes en las participantes, que concentran sus búsquedas consistentemente en torno al cuerpo, la memoria, la identidad y los relatos cotidianos.

A partir de diversos medios: pintura, dibujo, textil, escultura, instalación y vídeo; las múltiples propuestas presentes en la exhibición dan cuenta de una preocupación que se articula en torno a la materialización de una identidad propia a partir de la fuerza poética del discurso artístico. Dichos procesos oscilan en una construcción individual y colectiva, ante la negociación de un "yo" que se modula en un "nosotras", buscando un campo de interferencia crítica en la realidad.

Simone de Beauvoir escribe en "El Segundo Sexo" (1949) su célebre frase "No se nace mujer: llega una a serlo" haciendo referencia a una serie de constructos preestablecidos en el campo social y político a partir de los cuales la mujer configura su identidad basada en diferentes códigos sociales, psicológicos e históricos. Tanto en la esfera pública como en la intimidad privada, estos complejos mecanismos

repercuten potentemente en la estructura familiar y en la construcción del rol femenino en cuanto a la distribución del trabajo y el poder de la sociedad contemporánea. Ante esta trama social, las participantes de la muestra ensayan diferentes estrategias para indagar en el desarrollo de la identidad femenina a partir del cuerpo, la piel, la vestimenta, el lenguaje, los objetos cotidianos, el paso del tiempo, la memoria y los fragmentos mínimos de una historia en construcción.

En el despliegue de las propuestas, la memoria se constituye como un medio para aprehender y configurar la realidad subjetiva en el plano de la existencia, la identidad aparece entonces como la trinchera desde la cual se habita el mundo y el cuerpo como aquello que permite experimentar diferentes sensaciones y emociones en el plano físico. A partir de estos tres ejes coincidentes, los trabajos presentados en esta sexta edición de los "Premios y Muestra Mujeres en el Arte Amalia Avia" exploran espacios y temporalidades que permiten desplazarse por diferentes estados de la sensibilidad humana, la memoria como archivo y la identidad de la mujer.

Propuestas como "Abrazo", "Toda una vida", "Ámbar", "Las Tres" y "Cintas en un vaso plástico" operan desde sus propios resquicios íntimos atravesadas por una perspectiva biográfica. Todas ellas crean una narrativa sutil en donde los

objetos cotidianos son testigos de una vida anónima que se reconfigura entre las vivencias personales, la violencia de los cuerpos, el lenguaje oral, los objetos comunes y las situaciones habituales del día a día. Las obras dan cuenta desde su propia materia poética de diferentes modos de ser, estar y permanecer en el paso del tiempo operando a la vez desde la memoria y el cuerpo.

Otros proyectos como "Dermis\_I", "I'm not a robot", "Metal skin" y "Ya acabo el tiempo de decirlo con flores" ponen el cuerpo y la piel como registro de vivencias que encuentran en su forma artística una huella material. El cuerpo, los músculos, la piel, y así también los surcos, las huellas de la edad, la materia orgánica, y sus contradicciones; nos hablan de una experiencia cuyo transcurrir se escapa entre los dedos de la finitud efímera de la corporalidad. En ellas el cuerpo está presente a partir de la metáfora de las formas, para dar paso al transcurrir natural de la materia y su irremediable desaparición.

Por su parte, "Trenzando palabras, encadenando sueños, arrancando raíces", "Libereco", "Papercity", "Memento Mori", "Arena en la cabeza", "Todos somos migrantes" y "Estación" son trabajos independientes que exploran en su lenguaje particular las distintas dimensiones de la cotidianidad y la existencia humana, en tanto aluden a los ámbitos de la

libertad, lo onírico, la muerte, lo cósmico, las fronteras, la contemplación y la identidad femenina; invitando a la audiencia a reflexionar desde un espacio plural cargado de significado.

Las propuestas de esta sexta edición de los "Premios y Muestra Mujeres en el Arte Amalia Avia". Relatos cotidianos: cuerpo, memoria e identidad" proponen en su variedad temática, técnica y de ejecución un espacio para la libre expresión del pensamiento y la creatividad de la mujer, en medio de tiempos donde abrir espacios para compartir y dialogar, así como poner en común las maneras de estar y crear, se hace cada vez más pertinente y necesario.

Leyla Dunia, 2020



# MA

## Artistas

Ana Rosa Rodríguez González  
Carmen Sevilla Espinosa  
Caroline Denise Culubret Worms  
Cristina Ramírez Bueno  
Elena Poblete Muro  
Ester Gandía Martínez  
María Dolores García González  
Ronda Bautista López  
Marta María Díaz Martínez  
Nerea Moreno Felipe  
Pilar Vicente de Foronda  
Teresa Tomás Villarías  
Vanesa Peleteiro Bueno

**Ana Rosa Rodríguez González**

*Papercity*  
Óleo sobre lienzo  
100 x 70 cm.

Una ciudad de papel y un mundo onírico aparecen combinados a modo escenográfico en una atmósfera surrealista. La imagen dividida en tres áreas horizontales de similar tamaño invita a la imaginación a suspenderse en una materialidad irreal. A lo lejos, los altos edificios se transforman en pájaros que surcan el cielo, mientras que, en el primer plano, una mujer aparece descontextualizada con vestiduras que evocan un tiempo pasado. La sombrilla y la taza de té dan paso a la tensión que la autora propone entre la figura central y la grulla amarilla. ¿Qué mensaje trae la criatura a la ciudad de papel?

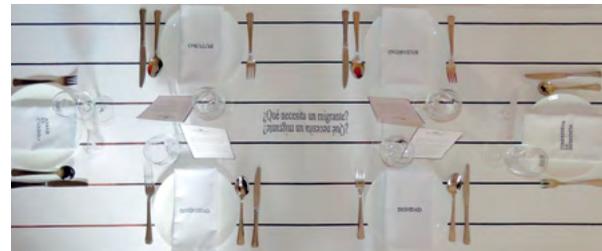


## Carmen Sevilla Espinosa

### *Todos somos migrantes*

Instalación  
180 x 75 cm.

A través de la inclusión de texto y vídeo en formato QR, esta instalación artística conformada por un comedor de seis lugares permite conocer la historia de un grupo seleccionado de migrantes. Mediante su propuesta artística la autora realiza una toma de posición política ante el conflicto actual de personas refugiadas y desplazadas, retomando casos particulares que a través de su historia permiten ahondar en el concepto de dignidad y otredad. Este trabajo propone un escenario interactivo donde es posible sentarse a la mesa con comensales y conversar simbólicamente con sus historias. Se trata de una propuesta que dirige la experiencia hacia la solidaridad y la reflexión en torno a las dificultades de aquellas personas que han tenido que abandonar su lugar de origen huyendo de los conflictos para reinsertarse en otras sociedades.



## Caroline Denise Culubret Worms

### *Libereco*

Óleo, pan de oro sobre tabla  
200 x 144 cm.

Tomando como punto de partida la larga tradición del tratamiento del desnudo femenino en la historia de la pintura, este trabajo explora la idea de la libertad femenina desde su antónimo del encerramiento y la prisión. A la manera de la Olympia de Manet, la figura retratada lanza una mirada provocadora que atraviesa los barrotes para dirigirse sin escrúpulos hacia la audiencia. En la escena se introduce una metáfora visual que resuena con la imagen de un pájaro encerrado, una criatura cuya celda no le permite desplegar sus alas para alzar el vuelo. En dicho escenario la narración entra en suspensión generando una serie de interrogantes: ¿Quién es esta mujer? ¿Cuánto tiempo lleva en su prisión? ¿Qué la detiene? e incluso ¿Qué significa ser libre?



**Cristina Ramírez Bueno*****Arena en la cabeza***

Tinta china y acrílico sobre papel  
150 x 100 cm.

A partir del dibujo como herramienta fundamental presenciamos una suerte de conflicto cósmico donde diferentes fuerzas indefinidas chocan entre sí. Utilizando la composición abstracta la autora aborda la idea del miedo que irrumpe en la existencia ordinaria para transgredir la realidad con lo fantástico. Las esferas -realizadas en tinta china sobre papel- dotan la composición de armonía manteniendo un trazo a la vez decisivo y delicado. De esta forma, en su contacto fantasmal "los dibujos se sitúan en el umbral entre dos mundos, en un espacio liminal donde la naturaleza y el paisaje aparecen como únicos testigos de la acción de fuerzas invisibles."



## Elena Poblete Muro

*Trenzando palabras, encadenando sueños, arrancando raíces.*

Collage con papel sobre tabla, cuerda.  
190 x 60 cm.

Imagen derecha detalle de obra

La pieza representa una cabeza de espaldas cuyo cabello se recoge en dos trenzas simétricas que sobrepasan el límite del marco, recorriendo el espacio exterior para transformarse en raíces. La imagen se compone del entrelazamiento de tipografías extraídas de periódicos, que generan una textura cromática densa basada en los tonos neutros que aportan los grises, los negros y los anaranjados. En la obra, el texto pierde su legibilidad para convertirse en materia pictórica y reflexionar sobre la forma cómo las noticias afectan las reflexiones cotidianas, y así también, nuestra forma de comprender el mundo.



## Ester Gandía Martínez

### *Abrazo*

Instalación

192 x 92 x 64 cm.

Imágenes inferiores detalle de instalación

Este trabajo emerge como una reflexión ante los más de 500 casos de criaturas huérfanas de madre por violencia de género registradas en España desde el 2005. A partir de la técnica textil del patchwork, la autora propone una colcha que funciona como metáfora potente de la situación dolorosa que representa la ausencia de una madre para su descendencia. La artista une pequeños fragmentos que se van combinando hasta completar la composición de dos siluetas entrelazadas. En la distancia se distingue una madre que se desvanece en el blanco de la tela en contraste con los colores vivos de un infante entristecido. La colcha contiene de igual forma la sensación de abrigo, calor, cuidado y refugio que espera recibir de una madre, apuntando en este sentido la gravedad de su ausencia.



## Ester Gandía Martínez

### Premio otras categorías

#### Toda una vida

##### Instalación

Ocho fotografías 20 x 30 cm.;

Vestido sobre busto 180 x 40 x 40 cm.,

Fotografía 84 x 56 cm.

A manera de instalación textil esta pieza ahonda en los resquicios de desigualdad de género que permanecen aún depositados en las expresiones lingüísticas empleadas de manera cotidiana. La autora explora las formas en las que el lenguaje moldea las conductas y formas de relación de los cuerpos, siendo partícipe de la perpetuación de conductas y expresiones en el día a día. La pieza visibiliza casos escogidos de violencia verbal a partir del bordado de frases seleccionadas sobre una prenda íntima que aparece como segunda piel de la mujer. En palabras de la artista, "la obra pretende abordar lo que se oculta y se lleva puesto metafóricamente, volviéndose una marca exterior casi imperceptible a la vista pero que se manifiesta de manera cruda y real en la intimidad de la casa y con el paso del tiempo".



**María Dolores García González*****Metal Skin***

Bronce

50 x 20 x 20 cm.

A partir de la técnica de moldeo a la cera perdida "Metal skin" propone un juego de contrariedades y oxímoros que recae en la fragilidad de la piel humana representada en la dureza de un material que se contrapone simbólicamente a su fragilidad. La forma presentada muestra una figura femenina de perfil enigmáticamente carente de extremidades, donde si bien la piel es un órgano efímero en constante transformación, por su parte, el metal tiene una duración imperecedera. Ante la culminación inequívoca de la desaparición de la carne, la autora propone una piel de metal que no muta fácilmente sus cavidades o marcas, y en la nobleza del material no revela a simple vista el paso del tiempo.



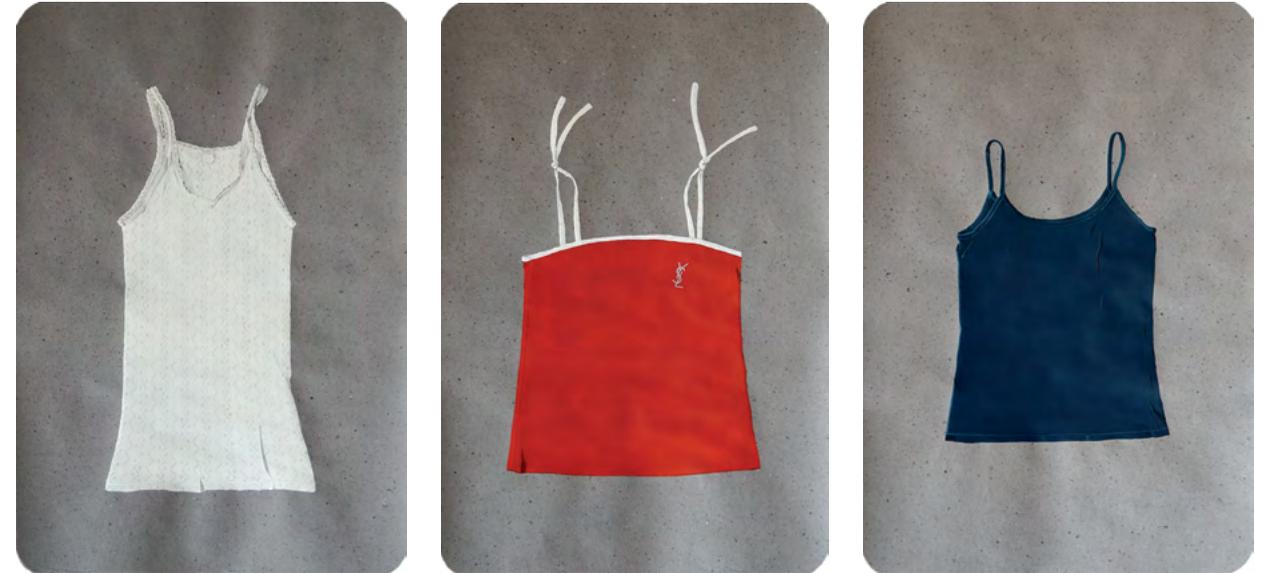
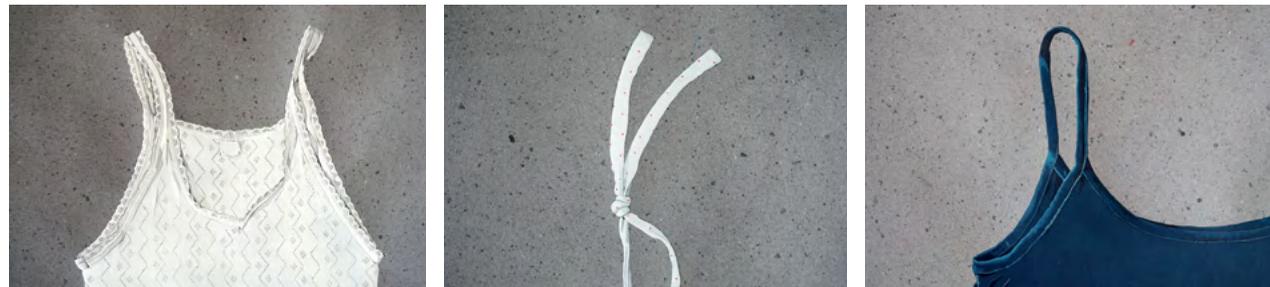
## Ronda Bautista López

### Premio de Pintura

#### *Las tres*

Acrílico sobre papel  
100 x 250 cm

La pieza "Las tres" se materializa a través de la representación realista de tres camisetas a escala real a partir de modelos tomados del armario de la autora. Cada una de ellas simboliza una de las generaciones femeninas de su familia, siendo la primera una camiseta interior utilizada por la abuela durante sus últimos años de vida; la segunda, una camiseta de la madre utilizada por la autora desde la infancia hasta el presente; y la tercera, una prenda propia utilizada desde la niñez. Las camisetas funcionan como el recordatorio de las diferentes temporalidades que habitan los objetos y como pasan de una generación a otra siendo parte de los cuerpos y sus identidades íntimas. "Pintarlas supone su observación minuciosa, mirar sus detalles, sus arrugas, sus etiquetas desgastadas, pero también supone reparar en el tiempo, en nuestras historias comunes, nuestras vidas."



## Ronda Bautista López

### *Cintas en vaso de plástico*

Acrílico sobre lienzo  
30 x 30 cm

A partir de un lenguaje detallado y minimalista, un cuadro de pequeño formato retrata un conjunto de esquejes dispuestos para ser trasplantados. La representación no sitúa la escena en una mesa o en un territorio doméstico conocido, sino que la suspende en una espacio-temporalidad indefinida a partir de un fondo monocromático. Así descubrimos que no se trata de una narración o una naturaleza muerta, sino de un ejercicio que encuentra en su cotidianidad una forma de acercarse a la complejidad de las plantas, pasar tiempo con ellas y hacerse consciente de su absoluta necesidad. La obra sigue la línea de los trabajos anteriores de la artista en los que a través de diferentes disciplinas expresa su preocupación por temas naturales y medioambientales.



**Marta María Díaz Martínez**

*Memento Mori*  
Bordado y pintura sobre lienzo  
225 x 162 cm.

"Vivir es tejer un lienzo en el que se dibujan los acontecimientos de nuestros días. A veces lo bordan las personas, a veces el destino o la casualidad. El hilo de la vida se corta de repente y así termina todo." La pieza "Memento Mori" ("Recuerda que morirás") es una confidencia entre líneas de un tiempo de doble duelo que transcurre sin remedio en la vida de la autora. Se trata de una historia tejida en el hospital, al borde de la cama de un ser querido, que finaliza con la propia bordadora postrada en una cama. En estos paneles, guerreros y esqueletos danzan ensimismados mientras retratan cómo la tragedia y la muerte alcanza la vida cotidiana. En esta ocasión el arte se convierte en una tejedora ávida que anuncia la fragilidad de la vida, pero así también un corazón escarlata con voluntad de continuar.



## Marta María Díaz Martínez

### Premio de Escultura

#### *Ambar*

Resina de poliéster  
50 x 30 x 40 cm.

En la pieza "Ambar" once cubos de resina de diferentes tamaños cuentan una historia fragmentada, compuesta de pequeños trozos sueltos que pertenecen a la biografía anónima de los objetos cotidianos contenidos en su interior. Como si fuera una reinterpretación contemporánea de la naturaleza muerta cada objeto es re-contextualizado proponiendo una distancia de su utilidad en nuestra mirada presente. Quien recorra los diferentes cubos y sus objetos "fossilizados" deberá ahora detenerse ante unas gafas de ver, un reloj despertador, un marco con una foto o unas cucharillas, que lejos de cumplir su función utilitaria emergen como objetos de contemplación que revelan los restos de vidas desgastadas y remiten a la intención de conservar aquello que por naturaleza es perecedero. Para la autora "Sumergidos en resina, preservados como inclusiones fósiles en pequeños cubos ambarinos, estos objetos hablan de actos de la cotidianidad (comer, jugar, coser, trabajar, etc.), de vidas anónimas con sus afanes y deseos, de humanidad."



## Nerea Moreno Felipe

### *Estación*

Video Instalación, sonido estéreo  
Medidas variables.

Siguiendo la naturalidad de las estaciones y de los ciclos de la naturaleza esta pieza propone realizar una observación detenida de una serie de imágenes que transcurren sin contar una historia lineal o literal. La autora propone una secuencia aparentemente aleatoria que se inspira en la sensación que surge cuando una persona se detiene en el punto más alto de un paseo para observar el recorrido realizado. A partir de un doble movimiento temporal que se produce en el uso simultáneo de dos proyectores, la pieza reflexiona sobre la consciencia del instante, el concepto del detenimiento y la sensación de la espera; logrando una continuidad que se interrumpe, se alterna y se interpone ante el devenir de su propio recorrido.



## Pilar Vicente de Foronda

*Ya acabo el tiempo de decirlo con flores*

Video

1' 31"

A partir del formato video la autora realiza una coreografía de movimientos en donde reflexiona sobre los cambios físicos que sufre el cuerpo con el paso del tiempo. La pieza señala la transformación constante de la materia orgánica que sucede de forma natural y cómo este devenir aleja a la figura de la mujer del ideal de belleza perfecto que reposa en el inconsciente colectivo social y sus influencias comerciales. Se trata de la búsqueda de una nueva mirada que reflexiona sobre los estereotipos de la belleza para proponer desde la provocación "narrarnos de otro modo".



## Teresa Tomás Villarías

### *Dermis I*

Madera intervenida.  
120 x 130 x 1,5 cm

El proyecto toma como referencia la cualidad de los árboles para registrar en sus troncos el paso de una temporalidad en constante movimiento. Por medio de sus formas, rastros, surcos y huellas la madera constituye una suerte de memoria a partir de la cual pueden conocerse sucesos y épocas precedentes. Dicha operación es replicada por la autora en una serie de tableros contrachapados que reproducen la idea de la huella, a partir de perforaciones intencionadas. Los orificios son organizados de manera abstracta y sucesiva componiendo trazos que rememoran eventos del pasado y la configuración que de ellos se hace desde el presente. Este cuerpo de listones funciona como un diario personal de la memoria que se va construyendo paulatinamente en la materia para burlar el olvido.



**Vanessa Peleteiro Bueno**

*I'm not a robot*  
Cerámica  
20 x 20 x 20 cm

Una pequeña circunferencia de cerámica despliega de manera misteriosa un cuerpo orgánico sobre uno de sus extremos. La factura nos habla del trabajo manual, del tiempo invertido cuerpo a cuerpo en el objeto para darle forma, dotarlo de identidad, y, en definitiva, darle vida. El título nos remite a aquello que diferencia la emoción humana de la insensibilidad de la máquina, "No soy un robot" declara inequívocamente la autora remitiendo a los sentimientos de apego o deseo que aparecen en el dulce juego de la vida.

"Mis ojos tocan tu cuerpo  
se cierran  
imaginan tu olor  
mi cuerpo verbaliza  
lo que aún no quiero decir".  
V.P.





— VI MUESTRA Y PREMIOS —





Castilla-La Mancha



Instituto de la Mujer  
CASTILLA-LA MANCHA

