

De Mujer y de Arte

About Art and Women

Al comenzar los planes para este número, surgieron varias preguntas sobre arte que necesitaban definición o aclaración. Preguntas tan básicas como: ¿Qué es arte? ¿Quién lo decide? ¿Cuál es la diferencia entre arte, artesanía y manualidades? ¿Se puede hablar de arte femenino, arte feminista? ¿Existe una diferencia entre la expresión artística de la mujer y la del hombre? ¿Qué hace que una persona se defina como artista? ¿Cuál es la relación entre arte y artículo de consumo; arte por el arte y arte comprometido? ¿Cómo afecta a una artista el cambio de culturas/países?

Todas estas preguntas generaron gran interés y largas discusiones dentro de nuestro colectivo. Quisimos explorar el tema más allá de nuestro círculo y preguntarles a las artistas mismas. Redactamos nuestras preguntitas, las distribuimos y nos pusimos a esperar las contestaciones sin darnos cabal cuenta en lo que nos habíamos metido.

Las respuestas que recibimos representan una riqueza de apreciaciones imposible de acortar o condensar para hacerlas caber dentro del largo de un artículo.

En vez de sacrificar el contenido, decidimos presentar el diálogo en dos partes, dejando para un próximo número lo que no pudo caber en éste.

En la selección que aparece a continuación, quisimos mantener la variedad de interpretaciones y formas de expresión. Además de mostrar las similitudes, dejamos las contradicciones, esperando mantener abierta la discusión. Las voces que escuchamos son de mujeres latinoamericanas que viven fuera de su país de origen. Son pintoras, fotógrafas, escultoras, escritoras, cantantes, críticas. Veamos lo que opinan:

¿Qué es arte?

Para mí arte es un lenguaje, por lo tanto es un hecho social.

La expresión del individuo o lo que el individuo decide expresar de lo que está pasando alrededor de él.

Arte es expresión. Expresión es el significado de la forma; la transformación simbólica de la experiencia. El arte es vivible, su función es la creatividad.

¿Qué es arte? Me fui al diccionario:

When planning this issue of the magazine, a number of questions on art came up that needed some definition and clarification. Issues as basic as: What is art? Who decides what is art? What's the difference between art and crafts? Can we speak of Women's Art, Feminist Art? Do women artists express themselves differently from men? What is it that makes people define themselves as artists? How does one attain acceptance and recognition as an artist? Can art be a commodity? How does art for art's sake relate to art with a cause? What are some of the obstacles facing women artists? How does changing cultures/countries affect an artist?

All these questions generated great interest and long discussions within our collective. But we wanted to go beyond our circle and ask the artists themselves. We drafted our questions, distributed them and waited for the answers to come back, not quite realizing what we were getting into.

The replies we got constitute a wealth of opinions impossible to shorten or condense to fit into the length of one article. Rather than sacrifice this richness, we decided to present the dialogue in two parts, leaving for a future issue what couldn't fit in this one.

In the selection which follows, we wanted to keep the variety of interpretations and forms of expression. As well as showing similarities, we left the contradictions between and within opinions, hoping to keep the discussion open. The voices come from Latin American women living outside their countries of origin: painters, photographers, sculptors, writers, singers, critics. Let's see what they have to say:

What is art?

For me, art is language and therefore a social act.

An individual's expression or what the individual decides to express about what happens around him/her.

Art is expression. Expression is the meaning of form; the transformation of experience into symbols. Art is liveable. Its function is to be creative.

What's art? I went to the dictionary:

1. An aesthetically pleasing and meaningful arrangement of elements, as words, sounds, colours, shapes, etc.;

1. Un conjunto de elementos estéticamente agradables y con significado, tales como palabras, sonidos, colores, formas, etc.; también la producción de tales conjuntos.
2. Formas de actividad humana cuyo carácter principal lo determinan conjuntos tales como la literatura, o la música y especialmente la pintura, la escultura, el dibujo, etc.
3. Cualquier sistema de reglas y principios que faciliten los logros del ser humano; también la aplicación de estas reglas y principios: el arte de la navegación, el arte culinario, el arte de la oratoria, etc.
4. Oficio o ejercicio que depende de la diestra aplicación de tal sistema de reglas y principios: el arte del marino.
5. Habilidad práctica; dexteridad: el arte de un artesano.
6. Obra o esfuerzo humano: contrastado con la naturaleza.

Funk & Wagnalls, Standard College Dictionary

!!! Terriblemente vago y general!!! Pero hay algunas ideas que sirven y me quedo con: "forma de producción humana que representa un conjunto de elementos con significado: palabras, sonidos, colores, etc." Y si estamos hablando de Bellas Artes habría que agregarle, trascendencia. En este sentido, puedo decir, sin temor a equivocarme, que el arte es acerca de ideas. Hay otras maneras de entender el arte. Una de ellas es, como una mercancía, y como tal, sujeta a todas las leyes de mercado.

La pregunta qué es el arte nos parece casi tan amplia como qué es la vida. Pero si nos atenemos al arte como producción artística en sus diversas formas, podemos diferenciarlo de la vida misma y definirlo como una determinada manera de hacer algo, una actividad humana de la que resulta un producto. Y a diferencia de otras actividades o maneras de hacer humanas, más allá de la forma, el arte lleva implícita una intencionalidad de reflexión y elaboración creativa y estética. En este sentido, el arte es una interpretación del ser humano y de la vida, una lectura creativa para transformar esa misma vida y proponer caminos. Igual si es expresión de algo concreto y objetivo, subjetivo o intelectual, el arte es creación de obra, vale decir, descubre y hace aparecer, ilumina algo por primera vez de determinada manera, sea en forma de imagen, palabra, sonido, movimiento.

¿Quién decide lo que es arte?

La persona que lo ve decide si le gusta o no. Cada individuo decide por sí, si lo conmueve o no y decide si es arte o no es arte.

La definición de arte es un acuerdo histórico que cambia y varía de acuerdo a las posibilidades que se van encontrando en el juego con cada elemento. Si bien es cierto que actualmente se ha roto ya bastante con antiguas definiciones estrictas y los criterios han evolucionado, nos parece que aun hay todo un sistema social, político y económico que determina o pretende determinar lo que es arte. Y aunque nos parece que toda obra de arte debiera llevar implícita una intencionalidad de reflexión y elaboración creativa y estética, hay muchos artistas que no trabajan por esa intencionalidad más profunda, sino puramente para producir objetos vendibles, que valen como arte porque corresponden a lo que actualmente se espera y se acepta como tal.

- also, the production embodying such arrangements.
2. Forms of human activity whose chief character is determined by such arrangement, as literature or music, and specially painting, sculpture, drawing, etc.
3. Any system of rules and principles that facilitates skilled human accomplishment, also, the application of these rules and principles: the art of navigation, the art of cooking, the art of public speaking, etc.
4. A pursuit or occupation that depends upon the skilled application of such a system of rules and principles: the mariner's art.
5. Practical skill; dexterity: the art of a craftsman.
6. Human work or endeavour: contrasted with nature.

Funk & Wagnalls, Standard College Dictionary.

Terribly vague and general!!! But there are some ideas that work and I'd keep: "a form of human production embodying meaningful arrangement of elements - words, sounds, colours, shapes, etc." And if we're talking about Fine Arts we'd have to add: transcendence. In this sense, I can undoubtedly say that art is about ideas. There are other ways of understanding art. As a commodity, for example, and as such, subject to all the market forces.

The question what is art, seems to us as broad as the question what is life. But if we see art as artistic production in its various forms, we can differentiate it from life itself and define it as a specific way of doing something; a human endeavour resulting in a product. Art, beyond form and as opposed to other activities or human endeavours, carries implicit by an intention of reflection and of creative and aesthetic elaboration. In this sense, art is an interpretation of the human being and of life. It is a creative reading transforming that same life and showing directions. Whether it be concrete and objective, subjective or intellectual, art is creating something. It discovers, it makes appear, it sheds light in a certain way for the first time, in the form of images, words, sounds or movement.

Who decides what is art?

The person who sees it decides if she/he likes it or not. Each individual decides by her/himself, if she/he is moved by it or not. If it's art or not.

Art is defined by an historical agreement which changes according to the possibilities that appear through an interplay of elements. Although there has been a break with former strict definitions and an evolution in criteria, we feel that there still is a whole social, political and economic system which determines or claims to determine what art is. And although we feel that every work of art should carry implicitly an intention of reflection and of creative-aesthetic production, many artists work only to sell marketable objects that are considered art because they conform to what is presently accepted as such.

It depends on how we've defined art. In rather philosophical terms, I think time will tell what is art, what will last, what transcends fashions, fads, prejudice, changes in economic power, changes in cultural domination, etc.

Depende de cómo hayamos definido arte. En términos más bien filosóficos, creo que el tiempo va a decidir qué es arte (Bellas Artes), qué es lo que perdura, qué es lo que trasciende modas, "fads", prejuicios, cambios de poder económico, cambios en la dominación cultural, etc.

Si entendemos el arte como una mercancía, el mercado de la cultura dominante decide qué es arte. Y dentro de este mercado, los hombres. Porque hasta el momento, los museos, las galerías y las escuelas de arte, están controladas por hombres con directorios predominantemente masculinos.

¿Existe una diferencia entre arte, artesanía y labores u obras manuales?

Creo que sí.

¡Sin duda! Históricamente, las artesanías aparecen como una respuesta a una necesidad de orden práctico e inmediato - la jarra para contener líquidos, los tejidos para cubrirse - Muy pronto se le suma la función de embellecer. Y más adelante, en algún momento, empiezan a ser producidas para el comercio.

Las labores manuales (tejido, bordado, crochet, frivolidad, ganchillo) tienen como función de ser, el embellecer. Son exclusivamente decorativas. Nuestro concepto de artesanía es post-industrial, post-tecnológico, pertenece a una sociedad super desarrollada, con superabundancia del "ready-made" que, por cantidad de razones ha hecho una revalorización del objeto hecho a mano. La palabra artesanal, lo único que significa es "hecho a mano", a diferencia de "fabricado". Te puedo asegurar que la india, allá en Temuco, tejiendo alfombras para llevar al mercado, tiene una visión muy distinta de la artesanía.

El arte (Bellas Artes) es acerca de ideas. Ideas en el contenido de las obras e ideas en la forma de presentar este contenido. No tiene nada que ver con embellecer. Esto queda especialmente claro con el arte del siglo XX. La comercialización de las obras de arte es, o debería ser, un fenómeno posterior a la producción y separada de ésta. La institución artística y/o las vías de comercialización del arte transforman estos productos en mercancías. Y muchos artistas, debido a la necesidad de sobrevivir, se ven obligados a producir mercancías, en vez de producir arte. Se quedan repitiendo lo mismo, una y otra vez, porque se vende bien. O se dedican, simplemente, a producir obras de tipo decorativo.

Este último tipo de arte, que tiene como función original y primaria el mercado y el embellecer, no se diferencia de las artesanías. En realidad es una artesanía, y tiene su lugar; pero aún no hemos acuñado una palabra adecuada para llamarlo y diferenciarlo.

Lo que confunde, es el hecho que usa materiales que tradicionalmente han pertenecido al arte, como óleo, acrílico, pastel, acuarela, greda, piedra, bronce, etc.. Para hacer la confusión aún mayor, hoy en día se hace cada vez más común encontrarse con obras de arte en materiales que tradicionalmente han sido utilizados para artesanías, como por ejemplo las cerámicas, bordados y tapices de Judy Chicago. También existen obras en "mixed media"; instalaciones, "earth art", actuaciones, y muchas, muchas expresiones más que escapan todas las categorías conocidas hasta hoy y que hacen la tarea de definir arte muy difícil.

If we understand art as a commodity, the market of the dominant culture decides what is art; and within this market, men, since museums, galleries and art schools are controlled by men, through predominantly male boards of trustees.

Is there a difference between Fine Arts and crafts?

I think so.

Undoubtedly! Historically, crafts appeared in response to a practical and immediate need - the jug to hold water; the weaving to make clothes - soon after, another function was added: beauty. And later, they began to be produced for trade. Handicrafts (knitting, embroidery, crochet, tatting) have as their function beauty... they are exclusively decorative.

Our concept of crafts is post-industrial, post-technological. It belongs to a highly developed society with an overabundance of ready-made products, which for a number of reasons has placed renewed value on the hand-made. Crafts are equivalent to "hand-made" rather than "machine-made." I can assure you that the native woman in Temuco, knitting rugs to sell in the market has a very different perception of what crafts are.

Art (Fine Art) is about ideas. Ideas in the content of the work and ideas in the form used to present the content. It has nothing to do with beauty. This is particularly apparent in 20th Century Art.

Giving a market value to works of art is, or should be, done after and separate from production. The art establishment and/or the way in which art is commercialized transform these products into commodities. And many artists, out of a need to survive, find themselves forced to produce commodities instead of art. They repeat the same over and over because it sells well. Or they devote themselves to producing work that is merely decorative. This type of art that has marketability and beauty as its original and primary functions is not any different from Popular Art. It is in actual fact a form of craft. It has its place, but we still have not coined an adequate term for it. What's confusing is the fact that it uses materials traditionally reserved for Fine Arts, such as oils, acrylics, pastels, water colours, clay, stone, bronze, etc.

To add to the confusion, nowadays it's increasingly common to find works of art using materials that were traditionally reserved for crafts, for example, Judy Chicago's ceramics, embroidery and tapestries. There are also works in mixed media, installations, earth art, performance and many, many more expressions that escape all the categories known to date and make the task of defining art a difficult one.

Crafts are defined by the elements of the technique used, by the frequent repetition of certain forms and materials, often by being a bit static and having a practical end. On the other hand, in art there is a great deal of freedom and variety in technique, form and intention. What's more, there is an inherent need to constantly produce new forms.

To determine what's art and what are crafts, we must also take into account the social aspect.

La obra artesanal se define más bien por sus elementos de utilización de método, por su frecuente repetición de ciertas formas y materiales con un fin práctico y habitualmente un poco estático. En cambio, en el arte hay una enorme libertad y variedad de métodos, formas e intenciones. Es más, hay en él la necesidad de producir constantemente nuevas formas.

Para determinar qué es arte y artesanía también debemos tener en cuenta lo social, porque "se consideran" actividades de distinto tipo y calidad. Aunque en cuanto a calidad el producto estético artesanal pueda estar realmente en el límite de estas definiciones, socialmente se ha acordado que hay determinadas formas que corresponden al rango de lo artístico: poesía, música, pintura, etc. Y si para nosotras un canasto puede ser una obra de arte, la definición rigurosa del género se ciñe a sus diferencias con el arte.

¿Se puede hablar de una arte "femenino"? ¿Qué es arte "feminista"? Se expresan artísticamente de maneras diferentes la mujer y el hombre?

El arte no tiene sexo. Arte feminista es arte "comprometido" a una causa. No hay diferencia en las maneras usadas artísticamente entre hombres y mujeres.

No es importante quién hizo la pieza de arte, sino el producto en sí. Se puede hablar de arte femenino y arte masculino, porque la mujer pasa por cosas en su vida que en el hombre no son así.

Cada uno como individuo crea de acuerdo a sus emociones y experiencias de vida. La mujer y el hombre tienen vivencias diferentes, por lo tanto, van a expresar cosas diferentes. Pero las mujeres también son diferentes entre ellas.

¿Qué tengo yo en común con una artista de Nueva York que se crió y vive en un ambiente social que no tiene nada que ver con el mío? Solamente que las dos somos mujeres pero nuestras realidades son tan diferentes que el hecho de ser mujeres no basta, por historia y por contexto.

Arte feminista es cualquiera expresión artística que en su contenido o en su forma incorpora elementos de la vivencia de ser mujer desde el punto de vista de la mujer, desafiando el tratamiento estereotipado que estos temas han recibido históricamente. Es arte políticamente comprometido.

No, las maneras de expresarse artísticamente de hombres y mujeres no son diferentes, excepto en cuanto a los materiales escogidos. Y eso, es otro problema. Tiene que ver con el acceso a los materiales y herramientas, y el control (o ausencia de control) que las mujeres tienen del espacio que disponen para su arte.

Society considers them activities of different types and qualities. Although in terms of quality a craft may be on the edge of these definitions, there's a consensus in society as to what ranks as art: poetry, music, painting, etc. And if for us a basket is a work of art, the strict definition of the genre looks at how it differs from it.

Is there such a thing as Women's Art? What is Feminist Art? Is there a difference between men's and women's artistic expressions?

Art has no sex. Feminist Art is art committed to a cause. There is no difference between the way men and women express themselves in art.

It doesn't matter who creates the piece of art, what matters is the product itself. One may speak of male and female art because a woman goes through things in her life that are not the same for men.

Each one as an individual creates according to her/his emotions and life experiences. Women and men go through different experiences and are therefore going to express different things. But women are different among themselves as well.

What do I have in common with an artist in New York who grew up and lives in a society that has nothing to do with mine?

Only that we're both women. Our realities are so different that the fact we're women is not enough, by virtue of history and context.

Feminist art is any artistic expression incorporating in its content or form, elements of the experience of being a woman, from a woman's point of view. It challenges the stereotyped treatment these themes have historically received. It is art with a political commitment.

The artistic expressions of men and women are not different except in terms of the materials chosen. This has to do with access to materials and tools and the control (or lack of control) that women have over the space available for their art.

Has anyone seen a man developing his art or technique in the kitchen or in a corner of the bedroom while the rest of the family is out? Thousands of women create under these circumstances. Doesn't that determine the size of the canvas? or whether I use oil, water colours or pencils? and doesn't it leave out the option of sculpting in stone and casting in bronze?

As for Women's Art, we feel we can't give a brief definition, but rather confirm certain characteristics that usually determine a specific expression as different from Male Art.

One of them has been the subject of studies and publications for some time now: the portrayal of women in art.

¿Ha visto alguien a un artista hombre desarrollando su arte o su técnica en la cocina, o en un rincón del dormitorio, mientras la familia está fuera? Miles de mujeres crean en esas condiciones. ¿No es eso determinante del tamaño de la tela? ¿o de si pinto óleo o acuarela o lápices de colores? ¿y excluyente de escultura en piedra o fundido en bronce?

Con respecto a un arte femenino, nos parece que no podemos definirlo en breve, sino más bien constatar ciertas características que suelen marcar una expresión específica, diferente del arte de los hombres. Una de ellas (que ya hace tiempo es motivo de estudios y publicaciones) es cómo aparece la mujer en las obras. Por ejemplo en la pintura de hombres, la mujer casi siempre ha aparecido como un objeto, no dignificado como persona real. Aunque esté idealizada o realzada en una forma no comparable a un mero objeto diario, aparece igualmente inserta en un rol determinado que confirma el orden propio de los hombres, igual sea la forma que adquiera (madona o desnudo, santa madre o puta).

En cambio la presencia de la mujer en las obras femeninas es absolutamente distinta, porque suele ser más auténticamente humana, hasta conmovedora por su expresividad y fuerza. El arte de mujeres está muy enraizado en la vida misma, y más que una ficción, suele ser el producto de la propia experiencia directa en su entorno concreto. Aunque su entorno cotidiano podría ser banal o irrelevante ("poco intelectual") en muchas mujeres suscita una actitud creativa, produce la necesidad y la posibilidad de redescubrirlo y transformarlo en expresión de obra, superándolo y trascendiéndolo sin que necesariamente se trate de una obra autobiográfica.

En cambio los hombres, en general, parecen necesitar una elaboración intelectual más abstracta y menos ligada a la vida concreta, que se expresa en una ficción casi alternativa a la vida misma, en un aparato formal-fictivo; una especie de escape a la realidad real que les está ocurriendo. Nosotras sentimos que cuando tratamos de expresarnos, tenemos presente nuestro ser mujer, nuestra visión femenina que exige un lenguaje. Por otro lado, vemos que estas definiciones están siempre mediatizadas por una cultura y por las posibilidades que cada cual tiene de desplegarse en esa cultura. En torno a estas definiciones existe la frecuente opinión de los hombres de que una mujer escribe o pinta "bien" cuando es capaz de hacerlo "como un hombre". Y están los ejemplos de mujeres que conscientemente han asumido y aún asumen una actitud y un estilo "masculino", como única alternativa de lograr reconocimiento. Al respecto habría que hacer una tipología de lo que se considera femenino o masculino, lo cual conduce a contradicciones y arbitrariedades.

Hay muchas mujeres y hombres que escriben o pintan en el límite de tales definiciones, de modo que se puede hablar de un arte femenino hasta cierto punto. (Si tomáramos diez obras de cualquier género artístico, no podríamos definir sin más de qué sexo provienen). Una mujer puede escribir o pintar como se le dé la gana así "se parezca" a como lo hacen los hombres, y no por ello su arte es masculino, sino es sencillamente ella misma. Sea o no su propia decisión, es así como ella elabora su obra.

Compilado por Margarita Sewerin

In paintings by men, women have almost always appeared as an object not given worth as a real person. She may be idealized or elevated above a mere everyday object but she is still given a specific role conforming to male order, no matter what form she takes: madonna or nude, holy mother or whore.

On the other hand, the presence of women in works by women artists is absolutely different. It's usually more authentically human, even moving in its expression and strength.

Women's art is deeply rooted in life itself, often the product of direct experience in concrete surroundings. Although her everyday life may be banal, irrelevant or "not very intellectual" in many women this generates a creative attitude, producing a need and a possibility to rediscover and transform it into a creative form; overcoming and transcending the surrounding without necessarily being autobiographical.

On the other hand, men in general seem to need a more abstract intellectual creation, tied less to actual life. Men express themselves in fiction almost as an alternative to life itself, using a formal-fictive apparatus, a type of escape from the reality they live in. We feel that when we try to express ourselves we keep in mind the fact that we are women; our female vision requires a language. At the same time, we see that these definitions are always mediated by a culture and by the possibilities open to us to develop in our given culture. Related to these definitions, there's often the male point of view that a woman writes or paints "well" when she's capable of doing it "like a man." There are examples of women who have and still are adopting a "masculine" attitude and style as a way to gain recognition. Because of that, one would have to draw up a typology of what is considered feminine and masculine, which would lead to contradictions and arbitrariness.

There are many women and men who write or paint on the edge of such definitions. Therefore, one can only talk about Women's Art up to a certain point. If we were to take any ten works of art, we would not be able to determine which sex they came from.

A woman can write or paint as she pleases, whether it is like a man would do it or not. It does not mean that her art is masculine, it simply means that she is herself. Whether it be her own choice or not, that is how she creates her work.

Compiled and translated by Margarita Sewerin

Agradecemos la colaboración de/Many thanks to the women who answered our questionnaire:

Nora and Sandra Patrich, Argentina/Vancouver
Careen Cogniat Marini, Chile/Montreal
Eugenia Vásquez, Chile/Portland
Mónica Marini, Argentina/Berkeley
Cecilia Boisier, Chile/Berlín
Constanza Lira, Chile/Berlín
Rosa Helena Santos, Colombia/Berlín
Sonia Solarte, Colombia/Berlín