

Poderosa

Alejandro Mañas García

Doctor en Bellas Artes y Profesor e investigador del Departament d'Escultura de la Universitat Politècnica de València. Integrante del Grupo de Investigación Nuevos Procedimientos Escultóricos de la UPV. (Castellón, alejandro.manas.garcia@gmail.com)

Abstract

Powerful, it is a visual investigation that wants to rescue and make visible those women in our history who fought for feminism, who were great intellectuals, scientists, writers or warriors. Those that have been silenced and forgotten by history.

Through this artistic investigation, they want to recover their memory through video art, where their protagonists are reconverted into current women of the 21st century who continue to fight in a misogynistic society.

Powerful is the first creation that pays homage to Joan of Arc.

Keywords: *Juana de Arco, video art, research, artistic creation, feminism.*

Resumen

Poderosa, es una investigación visual que quiere rescatar y visibilizar a aquellas mujeres de nuestra historia que lucharon por el feminismo, que fueron grandes intelectuales, científicas, escritoras o guerreras. Las que han sido silenciadas y olvidadas por la historia.

Mediante esta investigación artística se quiere recuperar su memoria mediante el videoarte, donde sus protagonistas son reconvertidas en mujeres actuales del siglo XXI que siguen luchando en una sociedad misógina.

Poderosa es la primera creación que hace un homenaje a Juana de Arco.

Palabras clave: *Juana de Arco, videoarte, investigación, creación artística, feminismo.*

1. Introducción

El presente artículo titulado *Poderosa* es parte de una investigación de una serie de videoartes homenaje a las mujeres sabias, mujeres que, a pesar de las dificultades patriarcales de un contexto más que hostil, propio de los tiempos que les tocó vivir, supieron desde su inteligencia y conocimiento hacer frente a los designios impuestos sobre sus cuerpos y sus voces. Unas mujeres, que, acompañadas por la religión, encontraron el camino de la libertad mediante la lectura y la escritura, virtudes que sólo podrían cultivar en el interior de los conventos, alejadas de las obligaciones patriarcales del matrimonio y la maternidad, la que en la mayoría de las ocasiones las podría llevar a la muerte. «Una vez liberadas del mundo por los muros de un convento o de una ermita, por su posición terciaria, por la práctica de la continencia, por la inspiración mística o incluso por la inedia milagrosa, las mujeres hablaron de sus vidas mediante imágenes femeninas» (Walker, 2003, p. 445).

En un trabajo por dejar patente la labor de diferentes mujeres, podemos comprobar que han sido numerosas las emprendedoras, mujeres entregadas a la lucha por la igualdad, mujeres que han reivindicado su lugar en la sociedad y que han resuelto empresas que hasta entonces estaban reservadas al varón. Mujeres que, como Teresa de Jesús, Christine de Pizan, Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Arco, Simone Weil o Hildegard von Bingen, entre otras, han ejercido una influencia en esta lucha de género. Mujeres que han servido de ejemplo, de guía y de motivación a otras muchas que en la actualidad están desarrollando su labor a través del arte, música, literatura y demás disciplinas. *Poderosas* tiene el objetivo de visibilizar a aquellas mujeres que lucharon por la identidad y la igualdad, para dar voz y ser guía de aquellas que no tienen la posibilidad de gritar las injusticias

El protagonismo de las mujeres en la historia ha permanecido en el olvido porque el conocimiento ha sido escrito desde voces y mentes patriarcales. Como las mártires del cristianismo primitivo Santa Águeda, Santa Tatiana, Santa Lucía, Apolonia, Catalina de Alejandría, entre otras muchas, que sufrieron en sus propios cuerpos, castigos, violaciones y asesinatos en base a su sexo y género. Incluso mujeres que lucharon por sus ideales como Judit o Ester. Estas mujeres y muchas otras, se alejan del ideal de las mujeres de la época romana, silenciadas y en la sombra de su padre o marido. Sus voces y convicciones religiosas, firmes y claras, no se dejarán apagar por el martirio y el suplicio de la violencia física sobre sus cuerpos. Defendiendo sus ideas y la libertad que el cristianismo primitivo les proporcionaba al rebelarse contra el matrimonio, se negaron a obedecer las órdenes paganas y los mandatos de los magistrados romanos que optaron por hacer de sus martirios y de la violencia sexual sobre sus cuerpos, unos escarnios públicos y moralizantes para el resto de mujeres que pudieran atreverse a desobedecer la voz de la autoridad masculina (Cf. Ballester Buigues, 2021, p. 5). Sólo así se podría reconducir a las mujeres por el buen camino.

Fig.1: *Ora pro nobis (Homenaje a las escritoras místicas)*, 2021.
Alejandro Mañas. Video y sonido. 55' 30".

Pero durante la historia, como hemos comentado, han sido muchas las que han sido silenciadas, mujeres que como Hildegard von Bingen han sido luchadoras del feminismo. Su escritura —su arma— femenina mística fue la más creativa del siglo XII, pues sus confesiones nos ofrecen los primeros bocetos autobiográficos narrando cómo se produjeron sus experiencias y dando color a las imágenes que ilustran sus manuscritos en torno a la visión profética y su núcleo interior. La Santa no solo fue visionaria, papas y emperadores acudían a ella para consultarle como oráculo (Cf. Hildegard, 1999, p. 9). También fue abadesa y fundadora, ya que en 1150 Hildegard abandonará el monasterio en el que estaba para fundar un nuevo monasterio femenino y el primero autónomo junto con veinte compañeras: el monasterio de Rupertsberg. En el que se encontró, al igual que posteriormente se encontrará santa Teresa de Jesús, las dificultades por parte del ámbito masculino para tal tarea. Esta mujer profética, silenciada durante más de ocho siglos, ha sido rescatada del olvido como una de las mujeres más influyentes del medievo. Sus visiones se convirtieron en el medio de expresión de sus ideas científicas y de sus opiniones religiosas (Cf. Alic, M, 2005, p. 82). La reclusión en el convento supuso para ella un espacio de libertad, pues encontró su propia autonomía no condicionada por el sustento de la falocracia del mundo exterior. Una habitación propia en la que formarse, estudiar y encontrar su camino interior. Un hecho que más tarde santa Teresa de Jesús tomará como esfera de libertad: la celda como espacio intelectual. Hildegard abrió un nuevo espacio de la escritura visionaria y mística.

En esta labor por visibilizar las voces calladas, el trabajo artístico que se inicia con Juana de Arco mediante una *performance* registrada en vídeo, quiere ser plataforma para dar

voz e imagen a esta problemática, rescatando a esta figura y revisándola con mujeres del siglo XXI. Mujeres empoderadas que son los ojos de muchas mujeres que en la actualidad siguen silenciosamente trabajando por sus derechos.

2. Poderosa: Homenaje a Juan de Arco

Fig. 2: *Estampa de Santa Juan de Arco*, s. XIX, París. Parte trasera escrita y fechada en 1910. 7,5 x 11,5 cm. Colección propia de la documentación de la investigación.

Juana de Arco (1412-1431, Francia) de origen humilde, «a los trece años oía voces de santos que la llamaban a liberar a Francia» (Giorgi, 2008, p. 211). Animada por las visiones místicas del Arcángel San Miguel, Santa Margarita y Santa Catalina de Alejandría, y con tan solo 19 años, abandonó su vida en Domrémy, se cortó el pelo y con su armadura de hierro, liberará en Francia de la dominación inglesa con un ejército de 5.000 hombres. Logró audiencia con el rey Carlos VII con el fin de organizar el ejército para liberar a Orleans. Por tal osadía se le etiquetó de loca. Aun así «supo controlar y persuadir a los jefes militares y, a la cabeza de las tropas francesas, liberó a Orleans» (p. 211). Sin embargo, no pudo ver la entrada triunfante de la victoria, ya que fue herida en 1429. Fue traicionada y capturada por los borgoñeses, entregada, procesada y considerada hereje. En 1431 y con poco más de diecinueve años, moría quemada en una hoguera Juana de Arco, conocida también como la doncella de Orleans, quien, en pleno contexto de la Guerra de los Cien Años, lideró el ejército

francés que expulsó a los ingleses del país, para ser luego coronado por Carlos VII como rey de Francia. 1803 fue declarada símbolo nacional de Francia por Napoleón Bonaparte. Carl Theodor Dreyer, 1928 dirigió la película muda *La pasión de Juana de Arco* basada en la documentación auténtica del juicio. El suplicio, el martirio, la desesperación, el dolor y el llanto, se hacen patentes en el rostro de la actriz María Falconetti, quien nunca más volvió a participar en una película.

Poderosa se centra en la figura de Juana de Arco, mujer del siglo XV que combina las cualidades masculinas y femeninas que son presentadas como guerrera actualizada en

Fig. 3: *Poderosa (Homenaje a Juan de Arco)*, 2020. Video y sonido. 16' 21".

el siglo XXI con la mujer intelectual y libre como corresponde con los atributos con las que se le representa: la bandera blanca símbolo de libertad y la espada símbolo de lucha contra la sociedad, haciéndose espacio en este mundo actual por el que luchar desgraciadamente ante el poder masculino. Juana la Virgen guerrera nos habla del intercambio de roles de género. Pues de adolescente campesina, cambia su rol femenino al masculino a través del travestismo para introducirse en un mundo donde la sociedad predominante era machista, y de esta forma poder introducirse como guerrera. «Lo cierto es que no era extraño que las mujeres del periodo adoptaran vestimentas masculinas, especialmente para escapar de sus familias» (Walker, p. 445). El travestismo fue una solución social y estratégica vital que les permitió escapar de su opresión para iniciar su vocación verdadera.

En la obra *Poderosa (Homenaje a Juana de Arco)*, empoderamos a la mujer, en este caso a Irene Ballester Buigues, Doctora e investigadora en Historia del Arte y miembro del Consell Valencià de Cultura, como imagen de la lucha por dar voz a la

mujer en esta sociedad. El vídeo transcurre en un escenario neutro y misterioso, donde muestra las armas del empoderamiento, en este caso la bandera blanca, símbolo de la libertad y la espada de guerrera como mujer luchadora y reivindicadora del feminismo. La actriz, mujer del siglo XXI, va vestida de rojo como coraza de advertencia de valerosa y llena de pasión. Y como comenta Federico Revilla, el rojo está dotado de «muy importantes simbolismos, debido a su propia energía cromática: vida, acción, fuego, sangre, pasión, guerra, triunfo, etc.» (2012, p. 644).

El vídeo está realizado verticalmente, rompiendo el estereotipo horizontal de la cámara, como si se tratase de un cuadro vivo de un retrato pictórico, dando fuerza a todo el conjunto. Donde la pantalla se convierte en un lienzo de luz en movimiento, en donde toda la escena con movimientos ralentizados se va alzando la espada de la lucha por la conquista de los ideales feministas, en el que la espada, símbolo del guerrero, es apropiado. Todo un recuerdo a las Amazonas quienes se equiparaban a las adolescentes púberas, y llamadas por Esquilo y Herodoto *parthenoi*: vírgenes solteras. Y que el cristianismo asumió literalmente la idea de Virgen guerrera. Resurgida en el siglo XV con Juana de Arco con cualidades masculinas y femeninas y que Christine de Pizan

comparó con las heroínas bíblicas Esther, Judit y Deborah (Cf. Solana, 2011, p. 29). Esta síntesis de géneros es trasladada a Juana de Arco y representados en la ilustración anónima para *Le Champion des dames* de Martin Le Franc.

Una versión actual combinado con el amor trágico es *la performance* de *Virgin Warrior/Warrior Virgin*, 2005, de Marina Abramovic. Pero también en su obra *El héroe II*, 2008, la artista se sube a un caballo con una bandera blanca, sustituyendo a su padre en un cambio de rol, donde evoca el estandarte de Juana de Arco.

El video de *Poderosa* está acompañado de una música misteriosa y mantra, que hace que el espectador se adentre en la escena poco a poco, y vaya descubriendo los movimientos sutiles de la actriz, donde espada y bandera son alzados, al igual que su mirada, que, en un arrebató místico como las visiones y voces de Juana de Arco, son poseídos por la actriz, a través de una mirada perdida al infinito.

3. Conclusión

Poderosa, es el primer videoarte de una serie de obras que pretenden ensalzar a las mujeres de nuestra historia que han sido olvidadas por su lucha y contribuciones feministas. Sobre todo, de aquellas mujeres espirituales que eligieron el convento como forma de libertad, donde desde sus celdas lucharon por una sociedad mejor, y, ante todo, lucharon por el feminismo a través de sus armas, las letras, las artes, las ciencias... Mujeres que son actualizadas y revisadas e interpretadas por las mujeres del siglo XXI. Obras donde se pretende conjugar y poner el énfasis en la necesidad de la reconstrucción de la genealogía femenina, borrada en un tiempo pasado, con la intención de que aflore y se entrelace con las mujeres valientes y fuertes actuales. Porque toda mujer es poderosa, todas son valientes y cada día se enfrentan a una sociedad de estructura patriarcal.

4. Referencias

- ALIC, M. (2005). *El legado de Hipatia. Historia de las mujeres en la ciencia desde la Antigüedad hasta fines del siglo XIX*. Siglo XXI.
- BALLESTER BUIGUES, I. (2021). *Poderoses. Alejandro Mañas*. Ayuntamiento d'Alcoy.
- EVANS, A. (2015). *Juana de Arco: travesti y herética*. En *Brujería y Contracultura Gay*. Descontrol.
- GIORGI, R. (2008). *Santos*. Electa.
- HILDEGARDA DE BINGEN. (1999). *Scivias: Conoce los caminos*. traducción de Antonio Castro y Mónica Castro. Trotta.
- REVILLA, F. (2012). *Diccionario de iconografía y simbología*. Cátedra
- SOLANA, G. (2011). *Heroínas*. Museo Thyssen-Bornemisza y Fundación Caja Madrid.

Alejandro Mañas García

WALKER BYNUM, C. (2003). La utilización masculina de los símbolos femeninos. En L. Little y B. Rosenwein. (Eds.). *La Edad media a debate*. Akal.