

Autor: Emiliano López Eslava.

Influencia de las mujeres árabes en el arte y diseño

Influence of arab women on art and design

Yulia Patricia Cruz Abud¹

Sonia Verónica Bautista González²

Susana Sierra Esquivel³

Resumen

La presente investigación parte del análisis histórico de la influencia de estas mujeres que fueron pioneras y cambiaron la concepción de la situación de las mujeres árabes, artistas y diseñadoras. Es por ello, que la principal finalidad de hablar de estas mujeres, es para poner de manifiesto el hecho de cómo ellas han roto estereotipos e influido de manera sustancial en el arte y diseño, contrarrestando así el subdesarrollo, atraso o conflictos sociales de la zona.

Palabras clave: Arte, diseño, mujeres árabes, mundo árabe.

Abstract

This research is based on the historical analysis of the influence of these women who were pioneers and changed the conception of the situation

[1] Facultad de Arquitectura y Diseño UAEMéx, ypcruza@uaemex.mx

[2] Facultad de Arquitectura y Diseño UAEMéx, svbautistag@uaemex.mx

[3] Facultad de Arquitectura y Diseño UAEMéx, ssierrae@uaemex.mx

Fecha de recepción: agosto 2023

Fecha de aceptación: diciembre 2023

Versión final: enero 2024

Fecha de publicación: marzo 2024

of Arab women, artists and designers. That is why the main purpose of talking about these women is to highlight the fact that they have broken stereotypes and substantially influenced art and design, thus counteracting underdevelopment, backwardness or social conflicts in the area.

Keywords: Feminism, culture and politics, post-revolution.

Introducción

En el mundo árabe, las mujeres son un símbolo de resguardo de la identidad, tradiciones y cultura musulmana que se transmiten de generación en generación. La escritora marroquí Fátima Mernissi define este resguardo de tradiciones con la cuestión del velo o hiyab como un elemento tridimensional que trata de mostrar la relación entre la lengua polisémica y cosmovisión que condiciona al género. (Mernissi, 2003). En ese sentido, esconder y separar a las mujeres habla del dominio de lo prohibido, de la división entre lo público y lo privado que se define como lo sagrado. Para los musulmanes esto engloba la carga cultural dada por el idioma y la religión, pero no define al rasgo étnico-geográfico en sí. Por lo tanto, la gran diversidad de los 57 países que forman parte del mundo árabe hacen que la realidad de la mujer en dicho mundo sea también variada, por lo que, la posición de la mujer ha cambiado sustancialmente, teniendo como principal avance la inserción de las mismas en muchos campos y profesiones consideradas históricamente solo para los hombres.

Desarrollo

La influencia de las mujeres árabes en el diseño es de gran importancia debido a su impacto en diversos campos creativos, culturales y sociales. Estas mujeres han desempeñado un papel crucial en la configuración de la identidad visual de la región, así como en la evolución de la estética y la moda en todo el mundo. Algunas de las razones clave por las que su influencia es significativa incluyen:

1. Conservación de la herencia cultural: Las mujeres árabes han sido guardianas de las tradiciones y la cultura de sus países durante si-

glos. A través del diseño, preservan y promueven su rica historia, arte y artesanía, transmitiendo estos conocimientos y técnicas a las generaciones futuras.

2. Exploración de la diversidad cultural: La región árabe es muy diversa, con diferentes países, idiomas, religiones y tradiciones. Las mujeres árabes, a través de sus diseños, han sido capaces de reflejar esta diversidad cultural, celebrando la pluralidad y la riqueza de la región.
3. Romper estereotipos y prejuicios: La influencia de las mujeres árabes en el diseño ha contribuido a desafiar estereotipos y prejuicios culturales que existen en el mundo. A través de su creatividad y expresión, han demostrado que la cultura árabe es multifacética y va más allá de las representaciones estereotipadas.
4. Empoderamiento y redefinición de la moda: Muchas mujeres árabes diseñadoras han revolucionado la industria de la moda al crear diseños que celebran la belleza y la individualidad de las mujeres, desafiando las normas tradicionales y promoviendo la inclusión y la igualdad de género.
5. Avance en el diseño arquitectónico: Las arquitectas y diseñadoras árabes han dejado su huella en la creación de edificios icónicos y espacios urbanos innovadores que reflejan tanto la identidad cultural como las necesidades modernas de la sociedad.
6. Fomento del emprendimiento: Las mujeres árabes involucradas en el diseño han desempeñado un papel importante en el fomento del espíritu emprendedor en la región, estableciendo sus propios estudios de diseño y marcas, y contribuyendo al crecimiento económico y social de sus comunidades.
7. Abogar por el cambio social: A través del diseño, muchas mujeres árabes han utilizado su creatividad para abogar por temas sociales relevantes, como la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la sostenibilidad ambiental.

Es por ello, que la principal finalidad de hablar de estas mujeres árabes, es para poner de manifiesto el hecho de cómo ellas han roto estereotipos e influido de manera sustancial en el arte y diseño, contrarrestando así el subdesarrollo, atraso o conflictos sociales de la zona.

Chaïbia Talal (El Haddada, 1929 – Casablanca, 2004)

Chaïbia Talal fue una reconocida pintora marroquí, nacida el 23 de Abril de 1929 en el pueblo de Haddada, cerca de la ciudad de Casablanca, y fallecida el 2 de Marzo de 2017 en Túnez. Es considerada una figura destacada del arte contemporáneo de Marruecos y una de las artistas más importantes del país. Nació en una familia modesta y, desde muy joven, mostró interés y talento por el arte. Aunque no recibió una educación formal en arte y permaneciendo analfabeta durante toda su vida, su habilidad innata para la pintura y su pasión por la creatividad la llevaron a desarrollar su propio estilo artístico.

Imagen 1. Retrato de Chaïbia Talal. Fuente: Colección Privada.

En 1949, se casó con el pintor Tahar Sebti, quien alentó su carrera artística y la animó a seguir pintando. Después de mudarse a la ciudad de Casablanca, comenzó a vender sus pinturas en el mercado local para mantener a su familia. La obra de Chaïbia Talal se caracteriza por un estilo naïf o primitivista. Sus pinturas se centran en escenas cotidianas de la vida en Marruecos, retratando con gran colorido y detalles aspectos de la cultura marroquí, como mujeres trabajando en el campo, festividades, rituales y retratos de personajes típicos de su país. Un momento crucial en la carrera de Talal tuvo lugar cuando el pintor Ahmed Cherkaoui (1934-1967), junto con el comisario, crítico y director del Museo de Arte Moderno de París, Pierre

Gaudibert, visitaron el estudio de su hijo Hossein, quien también era pintor, donde descubrieron accidentalmente los lienzos de Talal. En particular, Gaudibert quedó fascinado con su trabajo y la animó a exhibir sus pinturas.

Imagen 2. 'Mon Village, Chtouka', 1990, Mathaf.

Fuente: Museo árabe de arte moderno.

A lo largo de su carrera, la artista experimentó con diferentes técnicas y temáticas, pero siempre mantuvo un enfoque en la representación de la vida y la cultura de su tierra natal. Su estilo se destaca por el uso de líneas sencillas y formas estilizadas, con colores vibrantes y a menudo aplicando pinceladas audaces. Recibió numerosos premios y reconocimientos por su contribución al arte marroquí. Su trabajo trascendió fronteras y fue exhibido en varias exposiciones tanto en Marruecos como en el extranjero, incluyendo en países de Europa y África.

La primera exposición de Talal en 1966 en el Goethe Institut de Casablanca fue seguida por varias otras exposiciones importantes, como la Galería Solstice de París y el Museo de Arte Moderno de París. Por el contrario, en Marruecos sus pinturas encontraron resistencia. Los líderes predominantemente masculinos de los diversos movimientos artísticos marroquíes rechazaron el trabajo de Talal, argumentando que simplemente contribuyeron a la imagen subdesarrollada del país. Al mismo tiempo, los críticos de arte occidentales adoraban el uso de los colores por parte del artista y la representación imaginativa de las mujeres. (Sairanen, 2020)

Imagen 3. 'Sin título', 1980. Fuente: Colección privada.

Su éxito y reconocimiento en el mundo del arte fueron particularmente notables, ya que logró superar las barreras sociales y culturales que enfrentaban las mujeres artistas en la sociedad marroquí de su tiempo. Dejó un legado significativo en el arte marroquí y su influencia se sigue sintiendo en la escena artística del país. Su trabajo es apreciado tanto a nivel nacional como internacional, y sus pinturas se encuentran en colecciones de museos y galerías de arte. Su historia de superación y éxito en el mundo del arte ha sido un ejemplo para muchas mujeres artistas y ha contribuido a cambiar la percepción de la sociedad marroquí sobre el papel de la mujer en el ámbito creativo.

Saloua Raouda Choucair (1916-2017, Beirut, Líbano).

Saloua Raouda Choucair fue una destacada artista libanesa, considerada una pionera en el arte abstracto del mundo árabe. Nació el 24 de junio de 1916 en Beirut, Líbano, y falleció el 26 de enero de 2017 a la edad de 100 años. Su vida y obra se centraron en explorar la geometría, la abstracción y la espiritualidad en el arte. Proveniente de una familia aristocrática y recibió una educación liberal que le permitió estudiar arte y viajar a París en 1948 para ampliar su formación artística. En la capital francesa, estudió en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes y estuvo expuesta a las corrientes artísticas de vanguardia, incluyendo el cubismo y el surrealismo.

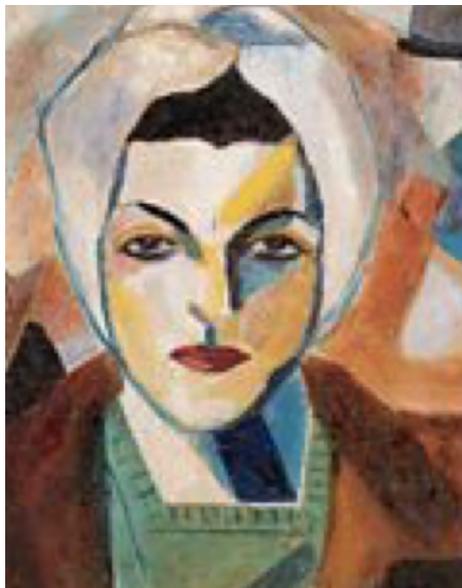

Imagen 4. Autoretrato 1943. Fuente: Saloua Rauda Choucair Foundation.

Su obra se caracteriza por su enfoque en las formas geométricas y las líneas fluidas que se inspiran en la naturaleza y la poesía. Ella combinó elementos abstractos con referencias culturales y tradicionales del Líbano y la región árabe en su arte. Uno de los aspectos destacados de su carrera fue la exposición individual que tuvo en la galería Colette Allendy en París en 1951, lo que la convirtió en la primera mujer artista libanesa en tener una muestra individual en Europa.

Imagen 5. Infinite Structure 1963-1965. Fuente: Tate Museum.

A lo largo de su carrera, Choucair trabajó en varias disciplinas artísticas, incluyendo la pintura, la escultura y el diseño. Sus esculturas a menudo eran modulares y se podían reorganizar, lo que reflejaba su interés en la interacción entre las formas y los espacios. Además, experimentó con materiales diversos, como la madera, el metal y la piedra.

Imagen 6. SharjahBienal12. The past, the present, the possible.

A pesar de su talento y contribuciones al arte, su trabajo no fue ampliamente reconocido fuera del Líbano durante gran parte de su vida. Sin embargo, en sus últimos años, recibió más reconocimiento internacional y se celebraron varias exposiciones retrospectivas de su obra, lo que ayudó a posicionarla como una figura influyente en el arte moderno y abstracto. (Barroso, 2016). La vida y obra de Saloua Raouda Choucair son un testimonio de su dedicación a la experimentación y su deseo de fusionar tradición y modernidad en el arte.

Fatima Haddad o Baya Mahieddine (1929 – 2004, Argelia)

Fatima Haddad o Baya Mahieddine fue otra artista argelina (1931-1998), que a los dieciséis años tuvo su primera exposición en París, donde ganó la atención de artistas de renombre como Picasso y André Breton, siendo este último el encargado de hacer el prefacio del catálogo de exhibición de Baya.

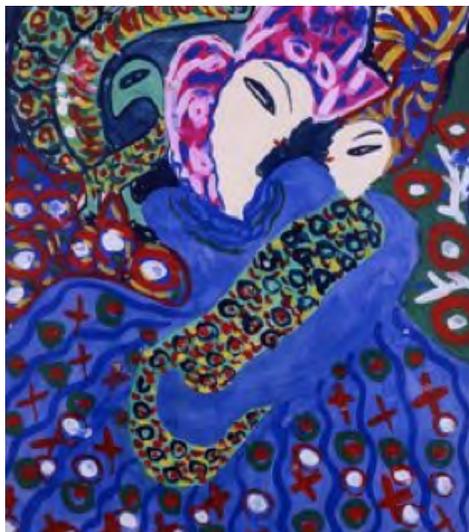

Imagen 7. Damas. Fuente: Colección Privada.

Huérfana de sus dos padres, es acogida por su abuela a quien ayuda en su trabajo en una granja hortícola de colonos. En 1943, Marguerite Caminat, pintora y hermana del dueño de la granja, la llevó a su casa en Argel para prestar servicios domésticos en una casa cuyas flores y pájaros la deslumbran. (Hernández, 2020). Baya luego comienza a modelar personajes fantásticos o animales en arcilla y se le anima a hacer gouaches que el escultor Jean Peyrissac le muestra a Aimé Maeght, que estaba pasando por Argel en 1943. Su obra ha sido descrita por los críticos como surrealista por los colores vibrantes y los contornos sinuosos, ofreciendo una representación única de flora y fauna, retratando animales inusuales como conejos voladores, pájaros del tamaño de un camello. (Jadaliyya, 2014).

Imagen 8. Mujer joven con pavorreales. 1976. Fuente: Colección privada.

Por el carácter onírico de su trabajo y el uso de colores llamativos terminó siendo inspiración para George Braque, Pablo Picasso y André Breton. Una de las principales características de su obra es que se puede apreciar el hecho de que casi no hay sombras, los elementos se disponen uno sobre otro. La exuberancia de la forma y la intensidad del color se remontan a ella, señaló el novelista Jean Pélégri “a una época anterior a la aparición del hombre, donde las cosas y las criaturas aún eran inciertas y aún mezcladas, donde los árboles crecían bajo el agua, donde los peces, antes de alcanzar su estado, habitaban las raíces de las plantas y trepaban en sus tallos”. (Hernández, 2020),

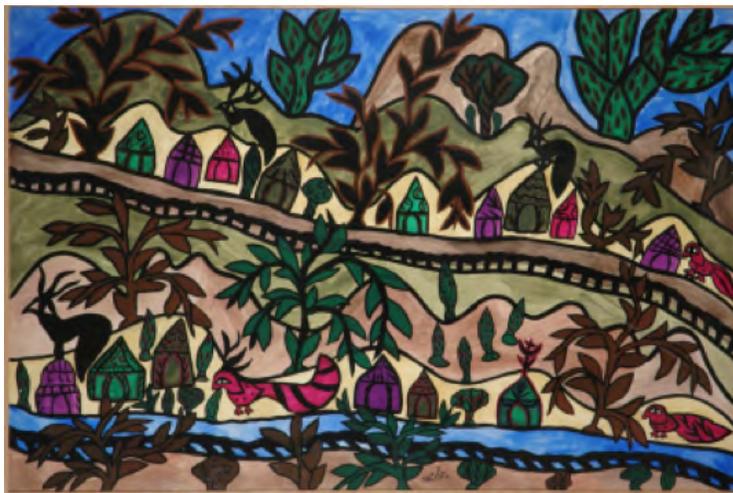

Imagen 9. Sin Título. 1966. Fuente: Museo de Arte Moderno de Lille, Francia.

Zaha Hadid (Bagdad, 1929 – Miami, 2004)

Probablemente el primer nombre que viene a nuestra mente al hablar de mujeres árabes en el diseño es el de la arquitecta iraquí Zaha Hadid (1950-2016), sobre todo por romper con todos los estereotipos en los cuales podríamos encasillar la estética y diseño árabe. A lo anterior habría que reconocer también el hecho de ser la primera mujer en ganar el Pritzker, considerado el mayor reconocimiento de la arquitectura. Teniendo estudios Bagdad, Suiza y Gran Bretaña, estudia Matemáticas en la Universidad Americana de Beirut (1968-1971), para posteriormente estudiar en la Architectural Association de Londres. (Martínez, 2019).

Imagen 10. Edificio Galaxy SOHO en Pekín, diseñado por Zaha Hadid.

La importancia de la obra de Hadid va más allá al hecho de ser mujer de origen árabe, sino más bien radica en el hecho de que logró mostrarle al mundo que el deconstructivismo tiene una fuerte conexión con el espacio y el uso de la geometría le permite a los usuarios explorar con las emociones y visualizar sus edificios como un juego de fragmentaciones y movimientos al mismo tiempo. (Zukowsky, 2020)

Imagen 11. Dibujos de Zaha HADid. Fuente: Museo del MoMA, Nueva York.

Por otro lado la incorporación de tecnologías avanzadas en el diseño de sus diseños a partir del uso de software de modelado 3D y cálculo de estructuras de alta precisión es lo que hizo posible llevar a la materialización edificios que pareciera que en principio desafían a la gravedad, pero

también su inspiración provenía de la naturaleza y biología logrando así una integración en el paisaje.

Imagen 12. Zapatos diseñados por Zaha Hadid.

Zaha Hadid también diseño tanto espacios interiores como la “*Mind Zone*” del *Millenium Dome* de la capital británica, como mobiliario especialmente sus colaboraciones con la Galería David Gill de Londres, de la que destacamos su increíble colección *Liquid Glacial* y productos de consumo como el Z.CAR, un futurista prototipo de coche de tres ruedas propulsado por hidrógeno. También a colaborado con marcas de ropa como Lacoste, para la cual creó zapatos de diseño con su característica estética, y también poseía su propia marca de ropa con la que vestía habitualmente.

Imagen 13 y 14. Silla “*Liquid Glacial*” diseñada por Zaha Hadid. Z. CAR, prototipo de coche de hidrógeno diseñado por Zaha Hadid.

Resultados/Discusión

En resumen, la influencia de las mujeres árabes en el diseño es esencial para preservar la cultura, promover la diversidad, desafiar estereotipos, empoderar a las mujeres y fomentar el cambio social. Su creatividad y visión han enriquecido la industria del diseño en el mundo árabe y han tenido un impacto significativo en la escena global.

Es importante tener en cuenta que no es correcto generalizar o estereotipar a un grupo de personas en función de su género, etnia, o cualquier otra característica. No existe ninguna razón inherente por la cual las mujeres árabes no puedan estar inmersas en el arte, diseño y arquitectura, al igual que cualquier otra persona de cualquier origen cultural.

Históricamente, las mujeres árabes han desempeñado un papel significativo en la vida cultural y artística de sus comunidades, aunque a veces su contribución haya sido subestimada o ignorada. Hoy en día, muchas mujeres árabes están activamente involucradas en diversos campos artísticos y creativos, incluyendo la arquitectura, el diseño, la pintura, la música, la literatura, entre otros.

La limitación o falta de representación de mujeres árabes en ciertos campos puede estar relacionada con diversas barreras sociales, culturales y económicas que afectan a las mujeres en muchas partes del mundo, y no exclusivamente a las mujeres árabes. Estas barreras incluyen el acceso desigual a la educación y oportunidades laborales, la persistencia de roles de género tradicionales y estereotipos, la discriminación y prejuicios, entre otros factores.

Es esencial promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todas las áreas de la sociedad, incluyendo el campo del arte, diseño y arquitectura. La diversidad de perspectivas y talentos enriquece la creatividad y la innovación en estas disciplinas. Al alentar la participación y representación equitativa de mujeres en todas las profesiones, se fomenta una sociedad más inclusiva, justa y enriquecedora para todos.

Referencias

- Álvarez, L. (2017). Moovemag.com. Obtenido de <https://moovemag.com/2016/04/zaha-hadid-vida-y-obra-de-la-arquitecta-que-lo-cambio-todo/>
- Barroso, V. J. (2016). Mujeres árabes en las artes visuales. Países mediterráneos. Prensas de la Universidad de Zaragoza EB.
- Hernández, H. (12 de Diciembre de 2020). Heroinas.net. Obtenido de <http://www.heroinas.net/2020/07/baya-cuyo-nombre-real-es-fatma-haddad.html>
- Jadaliyya. (6 de Julio de 2014). Jadaliyya.com. Obtenido de <https://www.jadaliyya.com/Details/30916>
- Martínez, S. J. (9 de Noviembre de 2019). Arquitectura y Diseño. Obtenido de https://www.arquitecturaydiseno.es/arquitectura/mejores-obras-construidas-zaha-hadid_2066
- Mernissi, F. (2003). El Haren Político. Oriente y Mediterraneo.
- Sairanen, E. (31 de Diciembre de 2020). Mathqaf.com. Obtenido de <http://mathqaf.com/2020/12/31/chaibia-talal/>
- Zukowsky, J. (30 de junio de 2020). Britannica.com. Obtenido de <https://www.britannica.com/biography/Zaha-Hadid>

Atribución-NoComercial-SinDerivadas

Permite a otros solo descargar la obra y compartirla con otros siempre y cuando se otorgue el crédito del autor correspondiente y de la publicación; no se permite cambiarlo de forma alguna ni usarlo comercialmente.

MUJERES
EN EL **ARTE** Y EL
DISEÑO

