Beltrán Torner, María (2015) "El individuo objetivado y el objeto humanizado en la obra de Naia del Castillo." *Revista Estúdio: Artistas sobre outras Obras*, 6 (12) 44-52.

El individuo objetivado y el objeto humanizado en la obra de Naia del Castillo

Objectified individual and humanized object in the work of Naia del Castillo

MARÍA BETRÁN TORNER*

Artigo completo submetido a 7 de setembro e aprovado a 23 de setembro de 2015

*España, artista visual. Doctora en Bellas Artes por la UCM. Universidad Complutense de Madrid.

AFILIAÇÃO: Profesora de Dibujo de Institutos de Educación Secundaria (España). C/ Camino de Huesca nº 6, Alerre (Huesca), C.P. 22194, España. E-mail: mbtorner@hotmail.com

Resumen: Este artículo se centra en el análisis de dos series fundamentales en la obra de la artista española Naia del Castillo: Espacio doméstico (2000-2001), y Retratos y diálogos (2000), a través de las que esta arista explora la identidad colectiva y social, pero también la individual, y en especial la identidad femenina y su relación con el entorno doméstico. Para ello, en la mayor parte de los casos utiliza como modelos a diferentes mujeres a las que pone en situaciones con las que invita a reflexionar sobre la identidad individual y colectiva, o la relación del sujeto consigo mismo, con otros sujetos y con su entorno.

Palabras clave: retrato / vestuario / entorno / identidad / ambigüedad.

Abstract: *This article is based on the analysis of two key series of the work of the Spanish artist Naia del Castillo: "Domestic Space" (2000-2001), and "Portraits and dialogues" (2000), through which this edge, she explores the collective and social identity, but also the individual one, and especially, women's identity and its relationship with the home environment. To do this, in most of the cases, she used as models, different women, who are placed in situations through which she invites to think about the individual and collective identity, or the subject's relationship with oneself, with other subjects and their environment.*

Keywords: *portrait / clothing / environment / identity / ambiguity.*

Introducción

La artista española Naia del Castillo plantea su obra como testimonio crítico de su experiencia personal, y análisis de la identidad individual y colectiva. En este sentido, una parte importante de su discurso se centra en el entorno físico y psicológico de la mujer, que esta artista trata desde la metáfora a través de conceptos como el de intimidad, seducción, hogar, tradición o cuerpo. Cabría resaltar la ambivalencia que propone entre la superioridad de la mujer como seductora y su posición de inferioridad en lo cotidiano, y que unas veces muestra a través de objetos artísticos en sí mismos, y otras, por medio de retratos fotográficos de estética teatral.

En concreto este análisis va a ser planteado a través de dos series, *Espacio doméstico* (2000-2001), y *Retratos y diálogos* (2000), fundamentales en su trayectoria, y que forman parte de un extenso proyecto que lleva por título *Atrapado*s, si bien también se comentarán algunos otros trabajos de la artista por su interés para el tema que aquí nos ocupa.

En *Atrapados,* Naia muestra esculturas y fotografías compuestas por individuos híbridos entre los elementos del mobiliario, y que al mismo tiempo parecen ejercer la función de muebles con prótesis humanas, unos híbridos que, como se ha comentado permiten a esta arista explorar aspectos en torno a la identidad colectiva o individual, y en especial la identidad femenina y su relación con el entorno doméstico, tal y como se evidencia en la serie *Espacio doméstico*, donde Naia fotografía a diferentes mujeres que transforma en personajes atrapados en su entorno cotidiano. Para ello, escoge este espacio, el del entorno doméstico, como elemento simbólico clave, ya que éste consiste en una concatenación de espacios definidos por sus usos (un salón o comedor con mesas y sillas donde se come, una cocina para cocinar, o un dormitorio con su cama para dormir), y que le sirven para reflexionar sobre si somos realmente dueños de ese espacio, o es a la inversa el espacio nuestro dueño que nos obliga a comportarnos a su gusto. Se trata de un espacio, que esta artista plantea como metáfora del espacio individual y social, y que en conjunto le sirve para cuestionar también otros aspectos en relación al objeto humanizado y el individuo objetivizado, como es el porqué decimos que poseemos un espacio cuando vivimos en él.

A su vez, las imágenes incluidas en el proyecto *Espacio doméstico*, enlazan con la obra de otros artistas que han hecho del entorno doméstico el tema fundamental de su discurso, como es el caso de Louise Bourgeois o Eulàlia Valldosera, y con ellas Naia comienza su fabricación de prendas poéticas, ilógicas e imposibles, que ella misma idea, y que a la vez que funcionan como objeto

Revista Estudio: Artistas sobre otras Obras, 6 (12) 44-52.

Figura 1 · Naia del Castillo: *Espacio doméstico — Cama* (2001). Fotografía color 125x125 cm.
Figura 2 · Naia del Castillo: *Espacio doméstico — Tapetes* (2001). Fotografía color 76x100 cm.

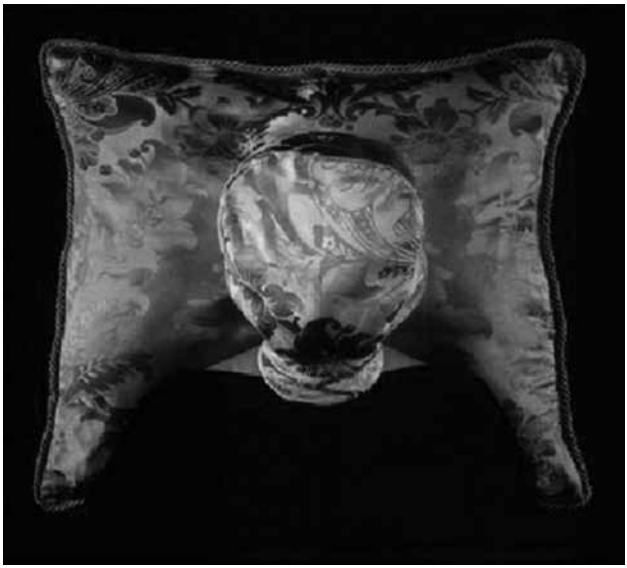

Figura 3 · Naia del Castillo: *Espacio doméstico — Cojín* (2000). Luxachrome 100x100 cm.
Fuente: http://naiadelcastillo.com/atrapados.php#_self

Revista Estudio: Artistas sobre otras Obras, 6 (12) 44-52.

artístico en sí mismo, serán llevadas por las modelos para plantear otros aspectos, tal y como ocurre en *Espacio doméstico-Silla*, de la que subyace la idea de "atadura" de una joven a su silla, una atadura que puede ser percibida tanto física como psicológica, y que podría ser vista como la sujeción de la mujer a las labores del hogar. Sin embargo, también podría asociarse al camuflaje animal desde el sentido de alguien que siente el entorno, la casa, como parte de ella, como su propio vestido, formando una perfecta simbiosis similar a la que logran determinados animales que adoptan el color del ambiente que les rodea para no ser vistos, y en este sentido se podría decir que en su obra existe cierta intención de camuflaje.

En *Espacio doméstico — Cama*, la modelo aparece "atrapada" a una cama a través del camisón y el gorro que lleva cosidos a ella, como si de una camisa de fuerza se tratara, pero con cierta suavidad y naturalidad, mostrándose como ser dócil que se deja atrapar y controlar. Se trata de una imagen que ha sido interpretada como reflejo de la posición de sumisión a la que se encuentra sometida una parte de la sociedad, y que en este caso parece estar especialmente dirigida a la mujer (Figura 1).

En otra de las imágenes de la serie, *Espacio doméstico — Tapetes,* Naia nos muestra a una mujer mayor atrapada a su blusa cuyos puños han sido unidos a través de un tapete con puntillas, formando de este modo una especie de barrera frontal que impide a la modelo separar los brazos, por lo que de nuevo esta imagen sugiere una camisa de fuerza donde sus mangas aparecen metafóricamente convertidas en esposas (Figura 2).

La pieza más surreal de la serie es *Espacio doméstico-Cojín,* donde la cabeza de la modelo parece convertirse en cojín en una escena en la que el negro de su vestido se funde con el fondo, mientras su cabeza aparece apoyada sobre el cojín como símbolo de contrición, y que unido al dorado de la tela, ha llevado a que esta imagen fuese analizada como evocación de la atmósfera o escena religiosa (Figura 3). Si bien se han observado igualmente ciertas similitudes con los rostros ocultos por velos o telas de Magritte, pues se trata de una figura de frente, apoyada en un cojín cuadrado y con su rostro tapado por una tela idéntica a la de éste.

La intención de camuflaje anteriormente comentada, iría unida a la idea de Naia de crear con esta serie unos cuerpos híbridos, entre objetos y seres humanos. Aspecto este que está igualmente presente en otros de sus proyectos, como es el caso *Desplazamientos* (2010), en el que no se va a profundizar, y donde la idea de camuflaje es de nuevo utilizada por la artista para reflexionar sobre la identidad individual y social, además de sobre la relación del sujeto con su en-

Revista Estudio: Artistas sobre outras Obras, 6 (12) 44-52.

Figura 4 · Naia del Castillo: *S.T. Horas de Oficina* (2000).
Fotografía color 100 x 100 cm.
Figura 5 · Marina Abramovic y Ulay: Performance 'Relation in Time'.
Octubre 1977, que tuvo lugar en Studio G7, in Bolonia.
Italia. Duración: 74'54''

Figura 6 · Naia del Castillo: *Retratos III* (2000). Fotografía color 90 x 100 cm. http://naiadelcastillo.com/atrapados.php#_self
Figura 7 · Naia del Castillo: *Dialogos I* (2000). Fotografía color 90 x 100 cm. Fuente: http://naiadelcastillo.com/atrapados.php#_self

torno, en concreto con la naturaleza, en este caso a través de la dicotomía entre lo natural y lo salvaje.

Horas de oficina es una escena fotográfica incluida en el proyecto Atrapados, en la que aparecen una mujer y un hombre compartiendo un mismo espacio en el que ella se encuentra atada a él por la espalda, mientras sus ojos están cerrados como si fuese una acción inconsciente, quizás como si aceptase la sumisión (Figura 4). Se trata de una escena en la que se han observado claras analogías, desconocidas por la propia artista, con la acción de Marina Abramovic y Ulay *Relation in time*, de 1977, en la que ambos aparecían sentados dándose la espalda y unidos por el pelo (Figura 5).

Sin embargo, esta observación de Naia del Castillo acerca de la relación del individuo con el ambiente que le rodea, se irá poco a poco alejando del entorno doméstico o de trabajo, para centrarse en la relación del sujeto consigo mismo y con otros sujetos, que trata negando su identidad, ocultándose con su propio pelo, o fusionándose con los otros mediante su pelo.

Otra de las series de Naia que es aquí objeto de interés es *Retratos,* perteneciente a *Retratos y diálogos* (2000), en la que esta artista muestra unos retratos enmascarados en los que el pelo es el protagonista, subvirtiendo la tradicional atribución erótica de la cabellera femenina que transforma en una especie de máscara que impide poder ver el rostro del retratado que posa frente a la cámara, por lo que de nuevo aquí la artista juega con la ambigüedad de no saber si es hombre o mujer el retratado. En este sentido, Naia pasó largo tiempo seleccionando a sus modelos, que debían tener largas cabelleras para envolver sus rostros, y con

las que logra expresar belleza y monumentalidad a través de una imagen claustrofóbica expresada al envolver un rostro con su propio pelo hasta dejarlo ciego y mudo, y que podría interpretarse como huida hacia el mundo interior.

En cambio, en *Diálogos* el pelo une a las mujeres que posan ante la cámara en una actitud y coreografía que parece simbolizar la idea de fusión entre dos seres.

Desde una perspectiva feminista, cabe aquí hablar del modo que tiene Naia en esta serie de plantear la cabellera femenina, ya que no pretende que ésta sea el ideal de ningún espectador, sino que rompe totalmente con el considerado icono de las mujeres, el cabello, para mostrar la imagen de dos mujeres envueltas en su cabelleras, como si se atacasen y rodeasen su cara para protegerse la una a lo otra, o como si se escondiesen tras su cabello (Figura 6, figura 7).

Esta serie se podría entonces analizar como imágenes de dos mujeres que yacen atrapadas entre sus cabelleras, quizás por la carga social y psicológica de una sociedad patriarcal que las oprime, oculta e incluso invisibiliza hasta la asfixia. De modo que lo que era el símbolo femenino idealizado que inspiraba a muchos artistas masculinos, se convierte en una imagen del conflicto entre dos mujeres cuya cabellera femenina se confunde y parece más bien ocultar y angustiar, de ahí que desde el ámbito feminista haya sido analizada como deconstrucción de la imagen tradicional de la cabellera femenina, como fetiche, que muestra que la misma va más allá de ser un simple símbolo de deseo en la sociedad patriarcal.

Conclusión

Se podría decir que en conjunto, la obra de Naia del Castillo representa a una sociedad que la artista suele personificar con un solo individuo o con dos, inmersos en un ambiente de represión y control. Se trata de dos series, *Espacio doméstico* y *Retratos y diálogos,* que nos hablan de la relación del sujeto consigo mismo, con otros sujetos o con el ambiente que le rodea, en una relación que les lleva a negar su identidad para formar parte del entorno doméstico o social al que pertenecen. Más que personas, Naia del Castillo parece mostrarnos personajes que se convierten en víctimas y verdugos de la acción.

Referencias

Combalia, Victoria (2004) *Naia del Castillo. Trampas y Seducción*. Ed. Comunidad de Madrid. Madrid. ISBN 84-451-2641-5

Del Castillo, Itxaso (2014) *Flujos*. Ed.Fundación BilbaoArte. BI-526-2014

Ibañez Alvarez, Jose (2007) *Naia del Castillo*. Ed Cultural Rioja. 2007. ISBN 978-84-89583-42-9

Villa, Manuela (2007) *Arte Emergente en España*. Ed Vaivén. 2007. ISBN 978-84-96592-64-3

Wright Sara (2004) *Mientras tanto en otro lugar*. Ed.Sala Rekalde 2004. ISBN 84-88559-44-5