

La gráfica es femenina: perspectiva de género desde la obra de Iza Mendoza

Printmaking is female: gender perspective through Iza Mendoza's work

Raquel Hernández Guzmán

Universidad Autónoma del estado de Morelos
Morelos, México
raquel.hernandezg@uaem.edu.mx

ORCID: 0009-0007-8126-513X

Resumen:

En esta entrevista, Iza Mendoza, artista morelense nos habla desde los detonantes que propician su obra hasta los elementos y procesos que nos llevan a ver sus piezas terminadas. Apoyándose de símbolos y elementos de distintas culturas, nos invita a reflexionar en torno a temas de gran importancia social como la perspectiva de género, el abuso infantil y los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres; todo lo anterior, desde el empoderamiento, la resiliencia y no desde la (re)victimización.

Palabras clave: perspectiva de género, arte feminista, grabado

Abstract:

In *Printmaking is female: gender perspective through Iza Mendoza's work*, the artist from Morelos addresses the experiences that trigger her work, in addition to the elements and processes that make possible for us to appreciate her finished pieces. Supporting her work with symbols and elements from different cultures, she invites us to reflect on topics of great social importance, for instance, gender perspective, child abuse and many other cycles of violence against women. Tackling the matter from empowerment and resilience and leaving out (re)victimization.

Keywords: gender perspective, feminist art, printmaking

Recepción: 07-10-2023 | Aceptado: 03-11-2023
Publicado: 15-12-2023

Acceso abierto

Esta obra está bajo licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC
BY-NC 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es>

Citación:

Hernández, Raquel. "La gráfica es femenina: perspectiva de género desde la obra de Iza Mendoza". *Estudios del Discurso* 9.2 (2023): 132-143.

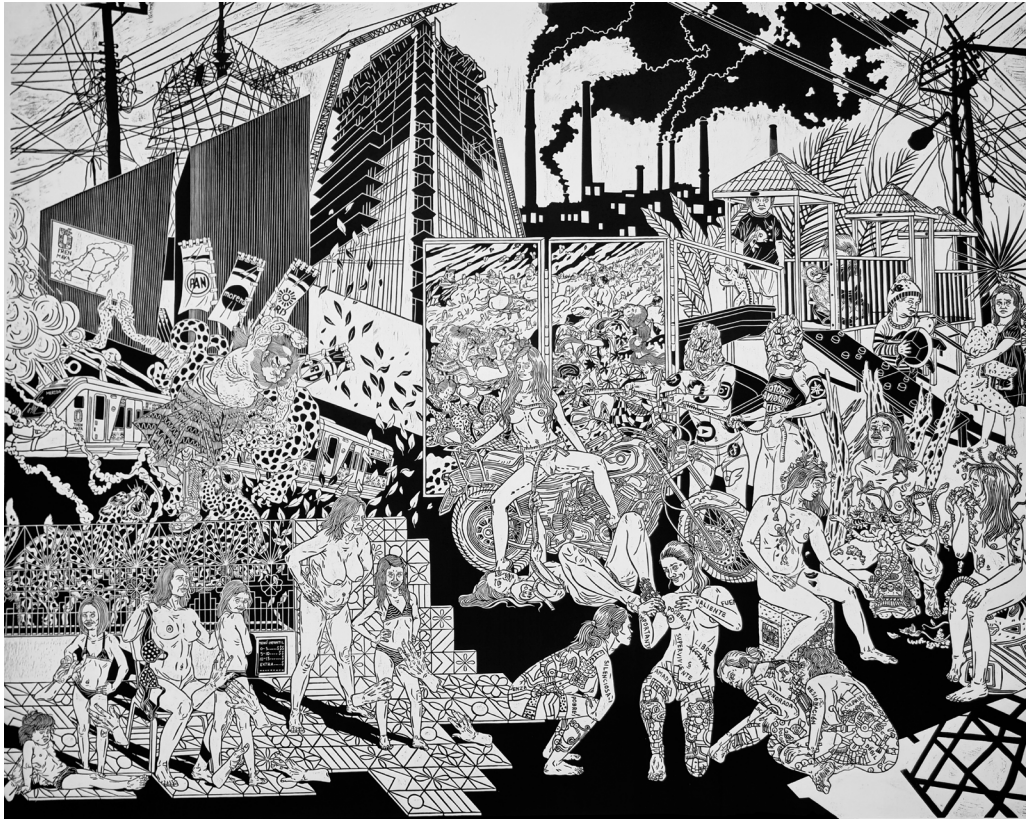
DOI: <https://doi.org/10.30973/esdi.2023.9.2.156>

Iza Mendoza es una artista gráfica morelense con más de cinco años de trayectoria en las técnicas gráficas como el linograbado, xilografía y punta seca. Ha sido beneficiada por el programa *Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA)* y por el *Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA)*; formó parte de la muestra colectiva *Verde Violeta - Arte feminista en Morelos*, inaugurada en el Jardín Borda en septiembre de 2022.

Tus temas parten de lo femenino, del cuerpo como símbolo de emancipación y de las experiencias que surgen del ser mujer, ¿qué te llevó a decidir, por sobre otros temas, que estos serían los que abordarías en tu obra?

Iza Mendoza (IM): fue a partir de los últimos semestres en el Centro Morelense de las Artes (CMA); me interesaban mucho los temas sobre la identidad, el cuerpo, lo femenino y que estos partieran de experiencias propias. Comencé trabajando con el cuerpo a modo de mapa para abordar qué significaba, emocionalmente, para mí vivir con

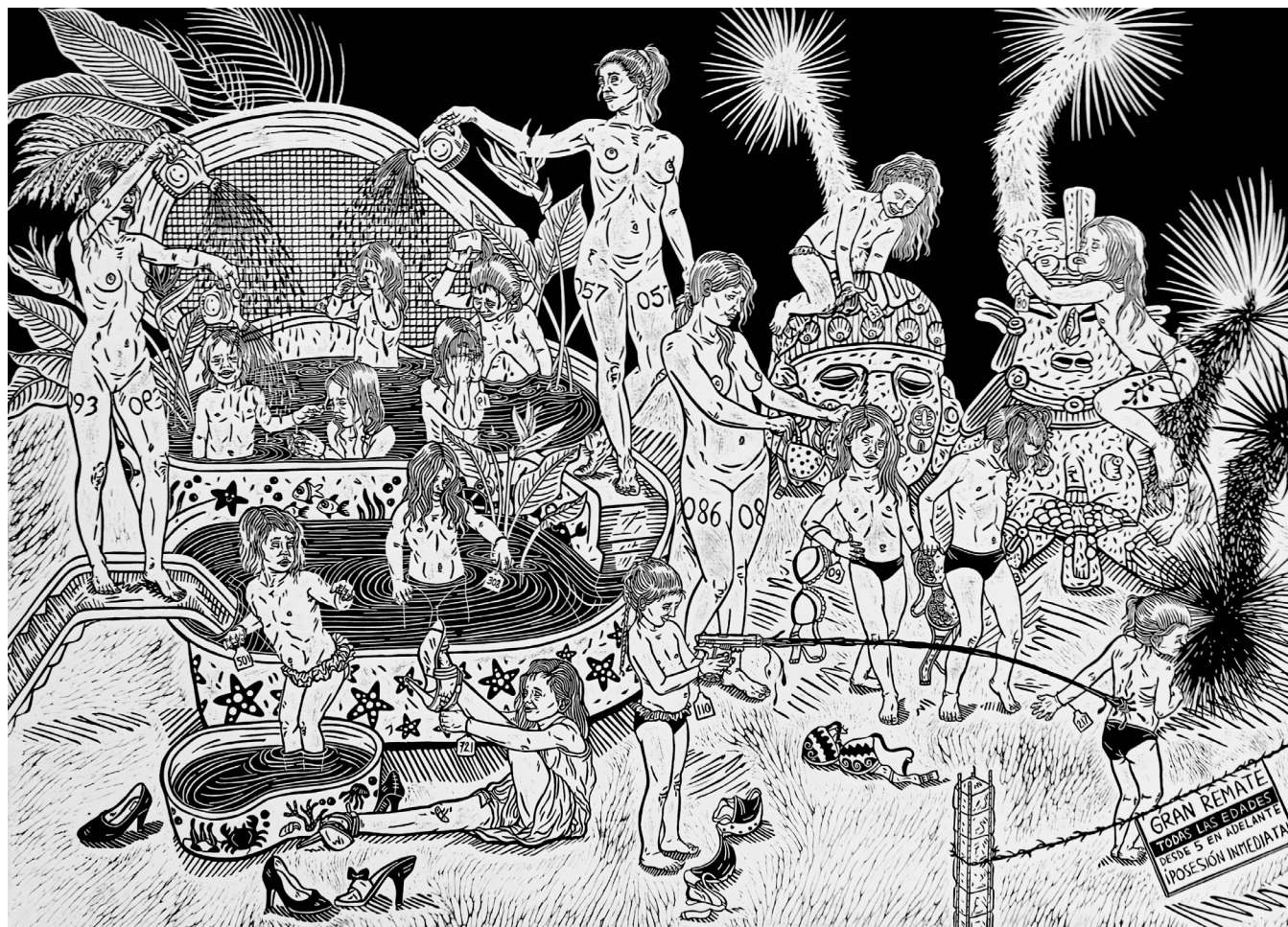
Nadir.

dermatitis atópica y de enfrentar, con resiliencia, los estigmas en torno a ello. En estas piezas, los mapas consistían en cuerpos femeninos completamente desnudos en las que las lesiones aparecían en las zonas de los pliegues. A partir de entonces, la figura del cuerpo femenino desnudo ha estado presente en mi trabajo, aunque en algunas ocasiones se ha censurado.

Eventualmente, comencé a adentrarme, sin entonces saberlo, en temas de perspectiva de género; en mi proyecto de tesina, por ejemplo, trabajé con maternidades y alguna forma de poder sobre los hijos, no de una forma perversa, sino en las expectativas socialmente impuestas sobre una mujer que se ha convertido en madre.

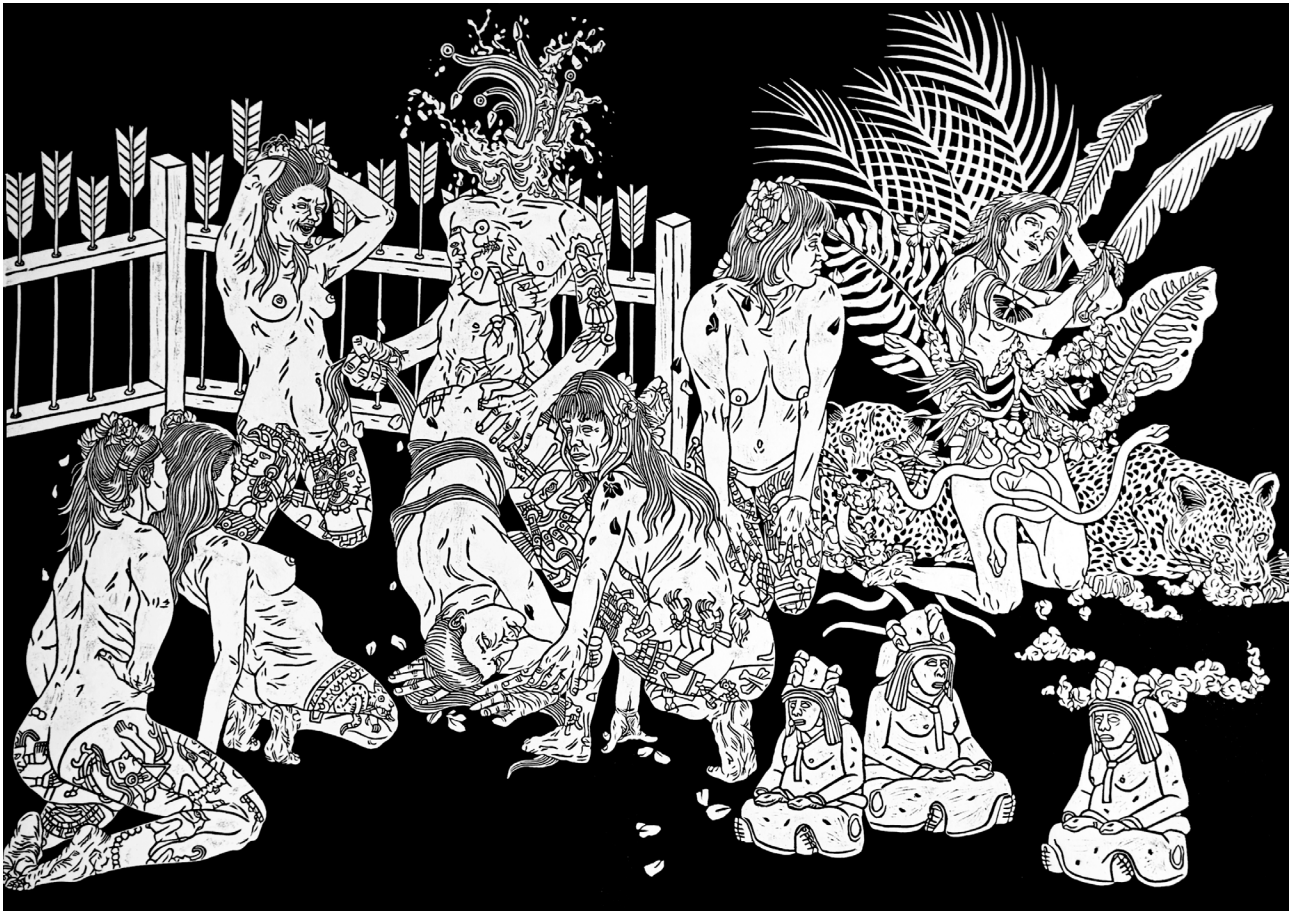
¿Cómo es tu proceso creativo desde la conceptualización hasta el montaje de alguna pieza?

IM: mis bocetos son como una lluvia de ideas escrita; en la etapa de conceptualización me gusta dibujar en papel kraft, expandirme y hacer boceto y listas; para las piezas que

Iniciación.

fueron parte del PECDA elaboré listas de elementos a incluir en cada pieza y las poses que tomarían las protagonistas. Después viene el bosquejo a partir de las referencias, ya sean de *stock* o autorretratos, así voy armando la imagen, aunque en algunas ocasiones es necesario ir descartando elementos. Una vez aterrizada la idea, dibujo directamente sobre la placa. La siguiente etapa, que es la talla, me es muy gratificante a pesar de ser un proceso lento y elaborado. Preparo una lista de música que llega a aportar elementos para añadir a las diferentes piezas. Es un proceso muy enriquecedor y que disfruto mucho, aunque el resultado final llega hasta que se hace la estampa. En la última placa que trabajé, le dediqué aproximadamente tres meses a la talla y a pesar de no ser una pieza tan grande, el trabajo es minucioso.

Ahuianimes instruyen a Axayacatl.

A partir del proyecto que desarrollaste como beneficiaria del PECDA 2022, tus piezas cuentan con elementos de las culturas mexicana y japonesa, ¿qué aspectos consideras a la hora de conjugar los distintos elementos de ambas culturas?

IM: recientemente, mi exploración ha consistido en salirme de lo que había llevado en los últimos seis años con elementos como el perro y el tlacuache. Procuero nutrirme de lugares que visito. Hace cuatro o cinco meses visité *Churrería El Moro* en Ciudad de México, que tiene una estética muy particular en sus mosaicos con diferentes motivos. Tomé algunas fotografías para incluir estos elementos en mi última pieza. Es interesante cómo pueden funcionar partes que no tienen relación aparente como los mosaicos, las motocicletas y los biombos japoneses. A partir de la atracción visual voy armando rompecabezas y formando imágenes.

Cien segundos.

Si tu obra se nutre de lugares que vistas, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando en otros talleres y colaborando con artistas de diferentes estados?

IM: he tenido la fortuna de estar en talleres en Oaxaca, Ciudad de México y aquí en Cuernavaca, aunque en este último, no hay tantos talleres abiertos al público. Lo que me gusta es que, en cuestión técnica, cada taller tiene su método y es algo que disfruto pues, dentro de otras disciplinas, el grabado es la única que involucra lo colaborativo. Hace unos días se inauguró una exposición en el Complejo Cultural Los Pinos con motivo del *Día Nacional del Maíz*; hace un año se elaboró una carpeta y me invitaron a realizar una pieza. Llevé la placa de linóleo e hicimos una fórmula a partir de la decisión de colores, por ejemplo. Me encanta porque es un proceso como de laboratorio y, tal vez, hasta alquímico que le pertenece a cada taller. Por supuesto que he ido tomando un poco de todo e ir intercambiando métodos que he aprendido en otros talleres es enriquecedor, incluso parte del proyecto PECDA era, precisamente, compartir cosas técnicas que he aprendido en el camino.

¿Qué aspectos han evolucionado en tu trabajo desde tu exposición *Testigos Imaginarios (2018)*, hasta *Verde Violeta–Arte Feminista en Morelos (2022)* o en *Realidades Aparentes (2023)*?

IM: en un principio, basaba mi estética en el trabajo de otros artistas como Guadalupe Posada, en el que se ve la textura de la talla y tiene una carga política. Mi trabajo tenía esa estética, pero abordaba otros temas como el perro y el tlacuache y pensaba en transmitir un mensaje sin que este fuera muy fuerte y que pudiera venderse. Esto estuvo presente en *Testigos Imaginarios (2018)*, que ahora considero ensayos para llegar a lo que hago en este momento. Más adelante, hubo un gabinete de estampa en Jardín Borda, en donde estuvieron las piezas circulares. Ahí, estaba trabajando con los bestiaros, la hibridación del ser humano con animales como el perro, pero ya abordándolo desde lo femenino y la carga estereotípica. Después vino el FONCA en el que seguí con la doble técnica y las figuras híbridas. Desde ahí, hacia *Realidades Aparentes (2023)* que fue el proyecto para PECDA, creo que el salto es más evidente. Las dos primeras piezas estaban pensadas para que se entendiera un mensaje sobrio y que pudiera venderse. Llegué a una pieza en particular en la que me atreví a abordar mis temas sin tapujos, dedicándole todo el tiempo a la elaboración y que fueron las piezas más largas en ese sentido. Nunca pensé que se venderían, y curiosamente, son estas piezas las que más se han vendido. La parte de la composición o lo técnico ya no es mi meta principal, sino que se trasmita el mensaje.

¿Cómo decides hacia dónde llevar tus experimentos tales como el formato redondo y la mezcla de técnicas dentro del grabado?

IM: el formato circular, por ejemplo, fue un accidente. La consigna era elaborar una pieza experimental; entonces, estaba en un taller de corte láser y me percaté que usaban el mismo material que yo usaba para grabar. Encontré algunas donas de MDF y, entre los retazos, un pequeño círculo de acrílico. A partir de esto, comencé a trabajar en que encajaran ambas piezas y en componer la imagen para que quedaran ambas técnicas (xilografía y punta seca). Experimentando, aprendí que a más grande el formato, más complejo hacerlas coincidir en la impresión. En cuestión al formato grande, trabajo con composiciones horizontales porque me gusta la puesta en escena. La idea es que las piezas funcionen en conjunto, en narrativa, pero que funcionen aisladas también.

Origen.

Sepultar y olvidar.

Delicias de patio.

No he podido hacer experimentación a partir de diferentes formas de incidir en las placas porque no tengo mucho espacio en mi taller para trabajar con técnicas directas, pero sí me gustaría trabajar en metal o buscar otros soportes. Creo que aún tengo mucho por explorar.

Emocionalmente, ¿cómo crees que te impacta trabajar con temas de perspectiva de género y ciclos de violencia hacia la mujer?

IM: había esperado que me hicieran esta pregunta desde hace mucho. Creo que todas las artistas sublimamos algún proceso a través de la obra, pero más allá de lo que se refleja en esta, es un proceso casi terapéutico y, aunque con ello no quiero decir que lo estoy sanando, me gusta pensar que lo pongo en evidencia para poder hablarlo. Me he descubierto reincidiendo en los mismos temas que abordo desde la perspectiva de género como las violencias, los machismos o el abuso infantil con lo que estoy trabajando últimamente, el cual considero es el origen de diferentes ciclos de violencia relacionados con lo femenino.

En el vientre de mi madre aprendí los conjuros.

El impacto emocional es constante, siempre regresa y también es una forma de encontrarle más salidas desde la gráfica. Evidenciar, dar apertura al diálogo y, tal vez más en lo personal, resignificarlo no desde la postura de víctima sino desde el empoderamiento.

¿Has buscado colaborar con otras disciplinas para nutrir tu trabajo?

IM: me parece muy nutritivo cómo se pueden abordar estos temas desde distintas disciplinas como la psicología, la sociología o la criminalística. Lo que más me interesa es insertarme desde un aspecto más social y que no quede en un proyecto artístico, que impacte fuera de este ámbito. Ha sido un camino solitario y por ello procuro estar pendiente de cómo se abordan estos temas desde lo artístico, en otros estados; me gustaría que hubiese más apertura hacia estos.

¿Qué paso sigue en tu carrera?

IM: para la exposición que viene en La Cocotte Minute quisimos conjugar mi producción reciente con piezas temáticamente ligadas y elaboradas para el FONCA y algunas más antiguas. Lleva el nombre de *Herederas Silenciosas (2023)* porque aborda la figura femenina desde la infancia y cómo se heredan los diferentes ciclos de violencia que no se nombran o son considerados tabú.

Algo que agradezco al espacio es que estas piezas no se hayan censurado para respetar los procesos y la intención de denunciar estos temas a pesar de ser un espacio familiar. Por otro lado, estoy buscando espacios para enviar mis piezas en gran formato fuera del estado para que se expongan todas juntas. Quizá también ofrecer un ciclo de conferencias y actividades en torno para darle continuidad al proyecto.

Más allá de exponer problemas de violencia hacia las mujeres, la oportunidad de incomodar para dar apertura al diálogo en temas tan relevantes y vigentes es una de las aportaciones más valiosas del trabajo de Iza Mendoza. Seguir abonando a favor del bienestar integral de las infancias y de las mujeres desde nuestras trincheras es trabajo de todas y todos. Formar comunidad y tejer redes de apoyo es un paso vital en el camino a la deconstrucción de paradigmas que siguen permeando en una cultura machista.