

Reseña de la exposición “Figura y Fondo, archivo, tierra y mujeres”

Review of the exhibition “Figura y Fondo, archivo, tierra y mujeres”

Darío Gil Cabanas

dario.gil@urjc.es

Grupo de Investigación CUVPAC,

Universidad Rey Juan Carlos

Madrid, España

 <https://orcid.org/0009-0005-4215-9460>

Resumen | Abstract

Esta reseña examina “Figura y Fondo, archivo, tierra y mujeres”, una exposición que, a través de intervenciones artísticas y la reconfiguración de archivos fotográficos, reflexiona sobre la invisibilidad histórica de las mujeres en el campo. A partir del proyecto de investigación “Figura y fondo. Acción icónica para redescubrir a las mujeres del campo. El archivo fotográfico a través del arte”, la muestra explora el papel de las mujeres rurales, tradicionalmente marginado en las representaciones visuales del trabajo agrícola, y ofrece una crítica a las desigualdades de género en la propiedad

de la tierra. Utilizando una variedad de medios, incluyendo fotografía intervenida, inteligencia artificial, collages y performance, la exposición promueve la visibilización de las mujeres a través de una revisión crítica del pasado y la proyección de futuros posibles. Con una estructura que explora el pasado, el presente y el futuro, la exposición no solo pone en evidencia las tensiones históricas y sociales, sino que también invita al espectador a reflexionar sobre la necesidad de incorporar voces tradicionalmente silenciadas en la narrativa visual del campo. La muestra se llevó a cabo en el C. C. Palacio de la Audiencia de Soria entre el 28 de marzo y el 26 de abril de 2025.

This review examines “Figura y Fondo, archivo, tierra y mujeres”, an exhibition that, through artistic interventions and the reconfiguration of photographic archives, reflects on the historical invisibility of women in the countryside. Based on the research project *Figure and ground. Iconic action to rediscover rural women. The photographic archive through art* the exhibition explores the role of rural women, traditionally marginalized in visual representations of agricultural labor, and offers a critique of gender inequalities in land ownership. Using a variety of media, including intervened photography, artificial intelligence, collages and performance, the exhibition promotes the visibilization of women through a critical review of the past and the projection of possible futures. With a structure that explores the past, present and future, the exhibition not only highlights historical and social tensions, but also invites the viewer to reflect on the need to incorporate traditionally silenced voices into the visual narrative of the field. The exhibition was held at the C. C. Palacio de la Audiencia in Soria between March 28 and April 26, 2025.

Palabras clave | Keywords

Figura y fondo • Exposición • Mujeres • Mediación • Procesos de creación

Figure and ground • Exhibition • Women • Mediation • Creative processes

Figura y Fondo, archivo, tierra y mujeres

Tomando la reflexión de Úrsula K. Le Guin en torno al recipiente como dispositivo de conservación, en la que acude a Elizabeth Fisher, se puede entender que la bolsa de transporte fue clave en el desarrollo y la evolución humana (Le Guin, 1986). Si viéramos las imágenes como contenedores de memoria, de las que alimentarnos en el presente, podemos enfocar nuestra atención en las diversas preguntas sobre las que

reflexiona la exposición *Figura y Fondo, archivo, tierra y mujeres*. Una exposición que no solo se replantea la visibilidad de las mujeres en el contexto rural, sino que también establece una conexión profunda entre el arte, la memoria histórica y la acción social. A través de una serie de intervenciones plásticas, vídeos y performances, la muestra, fruto del proyecto de investigación “Figura y fondo. Acción icónica para redescubrir a las mujeres del campo. El archivo fotográfico a través del arte”, pone en primer plano la invisibilización de las mujeres en las imágenes hegemónicas del trabajo rural y reivindica la presencia histórica en el cuidado de la tierra que tanto contrasta con el porcentaje de propiedad que poseen. Financiada por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Universidad Rey Juan Carlos, la exposición se ha desarrollado en el C. C. Palacio de la Audiencia de Soria, entre el 28 de marzo y el 26 de abril de 2025.

A través de la exposición se puede entender el afán de la investigación, a partir del archivo, por tomar diferentes vertientes gracias a las prácticas artísticas. Desde la performance más contemporánea hasta la práctica manual del collage. Se puede ver como las manos piensan a través del hacer y como el valor de pensar en colectivo deriva hacia sinergias y tensiones que posibilitan alcanzar conclusiones inesperadas. El silencio de la sala se llena a través de retratos y la presencia física de las piezas que han pasado por multitud de mujeres del campo.

Al ingresar a la sala de la exposición, el visitante es recibido por una imagen de gran tamaño, cargada de simbolismo “Retrato de grupo” (Fig.1). En la fotografía se ve una multitud de mujeres vestidas de riguroso negro, que sostienen pancartas de color rosa con diferentes porcentajes. Podría interpretarse que se erigen como una representación poética y visual de la desigualdad en la propiedad de la tierra en relación con la de los hombres. Los porcentajes de las pancartas que fueron seleccionadas por las mujeres participantes en el proyecto de Miño de San Esteban nos enfrentan de inmediato a la pregunta central del proyecto: *¿Qué porcentaje de la propiedad de la tierra pertenece a las mujeres?* Esta pregunta, que acompaña

al proyecto desde su inicio, se materializa visualmente con un mural que presenta a un grupo exclusivamente de hombres sosteniendo herramientas agrícolas. La imagen resalta la histórica desigualdad de género en la propiedad de la tierra y establece el tono crítico y reflexivo que recorrerá toda la exposición.

Acompañando a esta escena, un mapa que ilustra el porcentaje de mujeres titulares de explotaciones agrícolas en España, revela que apenas tres comunidades autónomas superan el 32%, subrayando la escasa representación femenina en el ámbito

agrícola. Así, el proyecto se inicia con una potente crítica social, invitando al visitante a reflexionar sobre la invisibilidad histórica de las mujeres en el campo y su relación con la tierra.

Las pancartas de la fotografía descansan sobre la pared y nos invitan a continuar el recorrido de la exposición por la planta baja, un espacio tenue que invita a introducirnos en un archivo fotográfico con tintes contrastados de pasado y de futuro. Se observa como las imágenes de archivo de mujeres trabajando en el campo se combinan con los resultados de talleres realizados en colaboración con el alumnado del IES La Rambla de San Esteban de Gormaz y el Colectivo Estampa. Mediante el uso de inteligencia artificial, los estudiantes generaron imágenes que reflexionan sobre el futuro del campo y la tierra, interrogando el pasado y planteando nuevas perspectivas sobre la propiedad y el trabajo agrícola. Una serie de vitrinas en la que se despliega la obra “Imágenes para el futuro” (Fig.2) en las que parecen flotar imágenes en las que se proyectan los tonos marrones de la tierra y máquinas propias de los futuros de ciencia ficción.

A las diferentes vitrinas las acompaña un vídeo titulado “¿*De quién es la propiedad de la tierra?*”, que muestra las respuestas generadas por la IA a las imágenes de archivo, proponiendo una mirada crítica sobre los sesgos de género presentes en las representaciones tradicionales del campo. Esta pieza pone de manifiesto la cuestionable capacidad de la tecnología para reflexionar sobre el pasado y ofrecer visiones alternativas, abriendo la puerta a necesarias reflexiones sobre el futuro de la tierra y la igualdad de género.

Un elemento clave de la exposición es la presencia simbólica de las manos. En el contexto del proyecto, las manos se convierten en un símbolo de trabajo, resistencia y cuidado. Son las manos que sostienen las herramientas agrícolas, las que intervienen en las obras artísticas y las que cuidan la tierra, representando el trabajo silencioso pero fundamental de las mujeres rurales. Esta poética de las manos se despliega a lo largo de toda la expo-

sición, haciendo visible lo que históricamente ha permanecido invisible. Ejemplo de ello es la pantalla que proyecta un vídeo en el que se ven diferentes mujeres y adolescentes participando en los talleres que, durante el proceso de mediación, han poblado de contenido a la presente exposición.

Al continuar la visita por la planta superior, se encuentran alrededor de cincuenta collages bajo el título “Desbordar el marco”, realizados por el alumnado del CEA Doña Jimena de Langa de Duero y San Esteban de Gormaz (Fig.3), junto con el Colectivo Noctiluca, que incorporan materiales como flores y tejidos para convertir las imágenes de archivo en obras vibrantes. La transformación matérica de estas imágenes, en las que se representa a mujeres trabajando la tierra, parece desbordar el marco, como si las manos que las cultivaron volvieran al presente para hablar por sí mismas. Estos collages, que interpelan tanto al pasado como al presente, destacan el vínculo intrínseco entre las mujeres y la tierra, simbolizando cómo las manos que trabajaron el campo han sido las mismas que han cuidado y cultivado la vida rural a lo largo de los siglos. Una serie de collages de gran formato bajo el nombre “Un mismo paisaje”, despliegan múltiples mujeres provenientes del archivo en lo que parece un juego o baile de figuras sobre un mismo fondo para poblarlo en comunidad, sosteniendo diferentes herramientas de cultivo. El concepto

Figura 3. Montaje expositivo de los collages desarrollados por las alumnas del CEA Doña Jimena. Imagen elaborada por el autor de la reseña

de *figura y fondo*, eje principal de la exposición, se materializa de manera profunda en la relación entre las mujeres (la figura) y el paisaje rural (el fondo).

De la exposición se puede extraer la idea de que representar comienza por visibilizar. Tal y como defiende Marian López en “Creación artística y mujeres, recuperar la memoria” las mujeres artistas han utilizado su obra para desafiar las representaciones impuestas por el patriarcado, ofreciendo una visión auténtica de su realidad y reivindicando su dignidad y derechos (López Fernández-Cao, 2000). En este caso, el proyecto pone en primer plano a las mujeres que, a pesar de no aparecer en las imágenes históricas de manera asidua, siempre han estado presentes en el cuidado de la tierra. Así, la exposición logra lo que se planteaba en el inicio: visibilizar a las mujeres rurales a través de la intervención de los archivos fotográficos y la creación de nuevas representaciones que cuestionan las narrativas dominantes.

La exposición culmina con una acción performática llevada a cabo por las mujeres de Miño de San Esteban, quienes, junto con la artista Verónica Ruth Frías, participaron en una marcha simbólica desde el centro del pueblo hasta el campo. En esta acción, las mujeres portan las pancartas con los porcentajes que representan el reparto ideal de la propiedad de la tierra, que daba la bienvenida a la sala principal. El vídeo “*El porcentaje*” documenta este recorrido performático, mientras que una serie en torno a veinte retratos individuales de las mujeres en diferentes fondos, dan cuenta de su presencia activa en el espacio que habitan. Esta acción, que cierra la exposición, dialoga directamente con la imagen del mural que da comienzo al recorrido y habla de la necesidad de representar aquello que no lo está de forma hegemónica.

Figura y Fondo, archivo, tierra y mujeres es una exposición que no solo propone una revisión crítica de la historia de las mujeres en el campo, sino que también abre un diálogo entre el pasado, el presente y el futuro a través del arte, la imagen y la acción social. A través de la práctica artística y la reflexión sobre la relación entre figura y fondo de las imágenes de

archivo, la exposición logra visibilizar a las mujeres en un entorno rural, reivindicando su presencia histórica y su rol fundamental en el cuidado de la tierra. El uso de la intervención en archivos, los collages, la inteligencia artificial y las performances transforma esta muestra en una experiencia multisensorial que invita al visitante a reflexionar sobre la importancia de incorporar voces que tradicionalmente no han estado tan presentes y de proyectar futuros conscientes.

Referencias bibliográficas

- [1] Figura y fondo. Acción icónica para redescubrir a las mujeres del campo. El archivo fotográfico a través del arte. Página web del proyecto: <https://colectivonoctiluca.wordpress.com/>
- [2] Le Guin, U. K. (1986). The Carrier-Bag Theory of Fiction. *The Magazine of Fantasy & Science Fiction*.
- [3] López Fernández-Cao, Marian (2000). *Creación artística y mujeres, recuperar la memoria* (Madrid). Editorial Narcea Ediciones.

- [4] Pastor Andrés, G., Magro Vela, S., & Bueno Royo, R. (2025). *Figura y Fondo: archivo fotográfico y arte colaborativo para redescubrir a las mujeres del campo*. Universidad Rey Juan Carlos. <https://doi.org/10.33732/Investigacion/25062025>

Bio

Darío Gil Cabanas es Profesor Asociado en la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos (España), en el Área de Dibujo. Licenciado en Bellas Artes y especializado en Fotografía Contemporánea, realiza el doctorado en Lenguaje y Cultura. Sus líneas de investigación y práctica artística se centran en los cruces entre imagen, escritura y memoria, con interés en la narrativa visual, la artesanía y las tecnologías audiovisuales. Ha participado en proyectos de innovación y cooperación internacional en Paraguay, y es autor de publicaciones en libros y congresos internacionales. Su trayectoria incluye exposiciones y residencias artísticas en España e Italia, así como recientes intervenciones audiovisuales en Roma (2025).

Artigo recebido em 2025-06-02

Artigo aceite em 2025-07-16

Artigo publicado em 2025-09-29

© 2025 Darío Gil Cabanas

Gil Cabanas, D. (2025). Reseña de la exposición "Figura y Fondo, archivo, tierra y mujeres". *Rotura – Revista de Comunicação, Cultura e Artes*, 5(2). <https://doi.org/10.34623/2184-8661.2025.v5i2.476>

© This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

