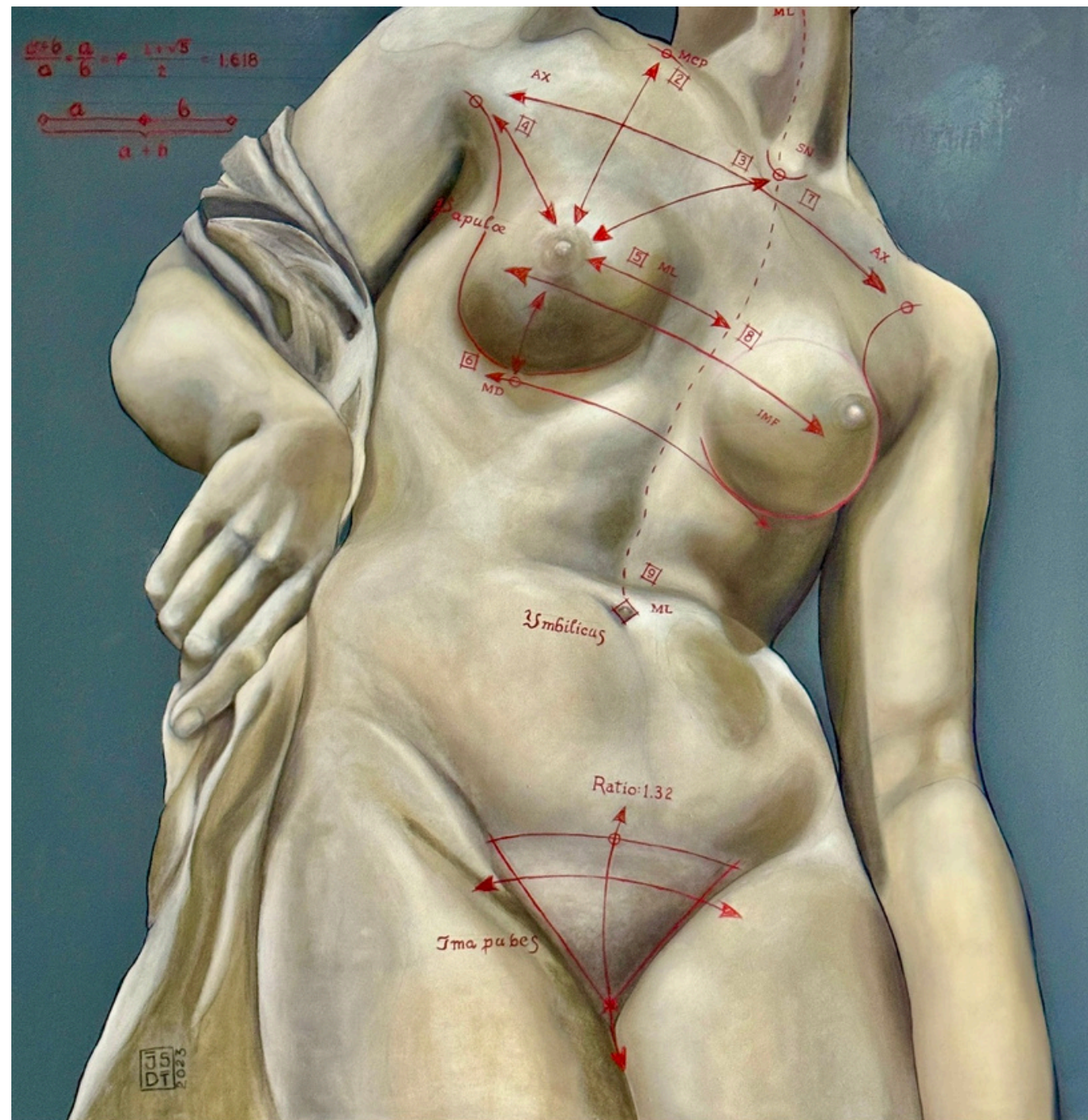

ARQUETIPOS FEMENINOS: CUESTIONANDO LA LETANÍA

Josefina Soriano

Arquetipos Femeninos: Cuestionando la Letanía

Es una serie de obras que interroga los estereotipos y símbolos tradicionales asociados con la figura femenina a lo largo de la historia del arte.

A través de cada pieza, busco desafiar y reivindicar los arquetipos asignados a las mujeres, explorando cómo han evolucionado y cómo han marcado la percepción y el papel de lo femenino en la sociedad.

Mediante personajes mitológicos y símbolos ancestrales, esta serie invita a una reflexión sobre la identidad, la representación y el valor de la mujer, tanto en la historia del arte como en el presente.

“Arquetipos Femeninos: Cuestionando la Letanía” es, en esencia, una provocación silenciosa: una invitación a cuestionar lo que damos por sentado, a liberar a la mujer de los límites de los roles impuestos y a reconocer la complejidad y la riqueza de su identidad.

Del Éxtasis a la Agonía

Óleo sobre hoja de acrílico
110 x 110 cm
2023

En “Del éxtasis a la Agonía”, funde dos imágenes que encarnan extremos emocionales y simbólicos del arquetipo femenino: el éxtasis místico de Santa Teresa y la agonía trágica de la decapitación de Medusa.

La obra contrapone la experiencia espiritual y carnal del placer —ese instante en que el alma parece desbordar el cuerpo— con el castigo impuesto a la mujer que ejerce su deseo y su poder.

Este arquetipo representa a la mujer que, por atreverse a nombrar su voluntad, su deseo expresar su sensualidad no y ejercer su poder, es convertida en monstruo.

“Del éxtasis a la Agonía” es una reflexión sobre la mirada que teme a la mujer libre —la que no pide permiso para sentir, pensar o existir en plenitud.

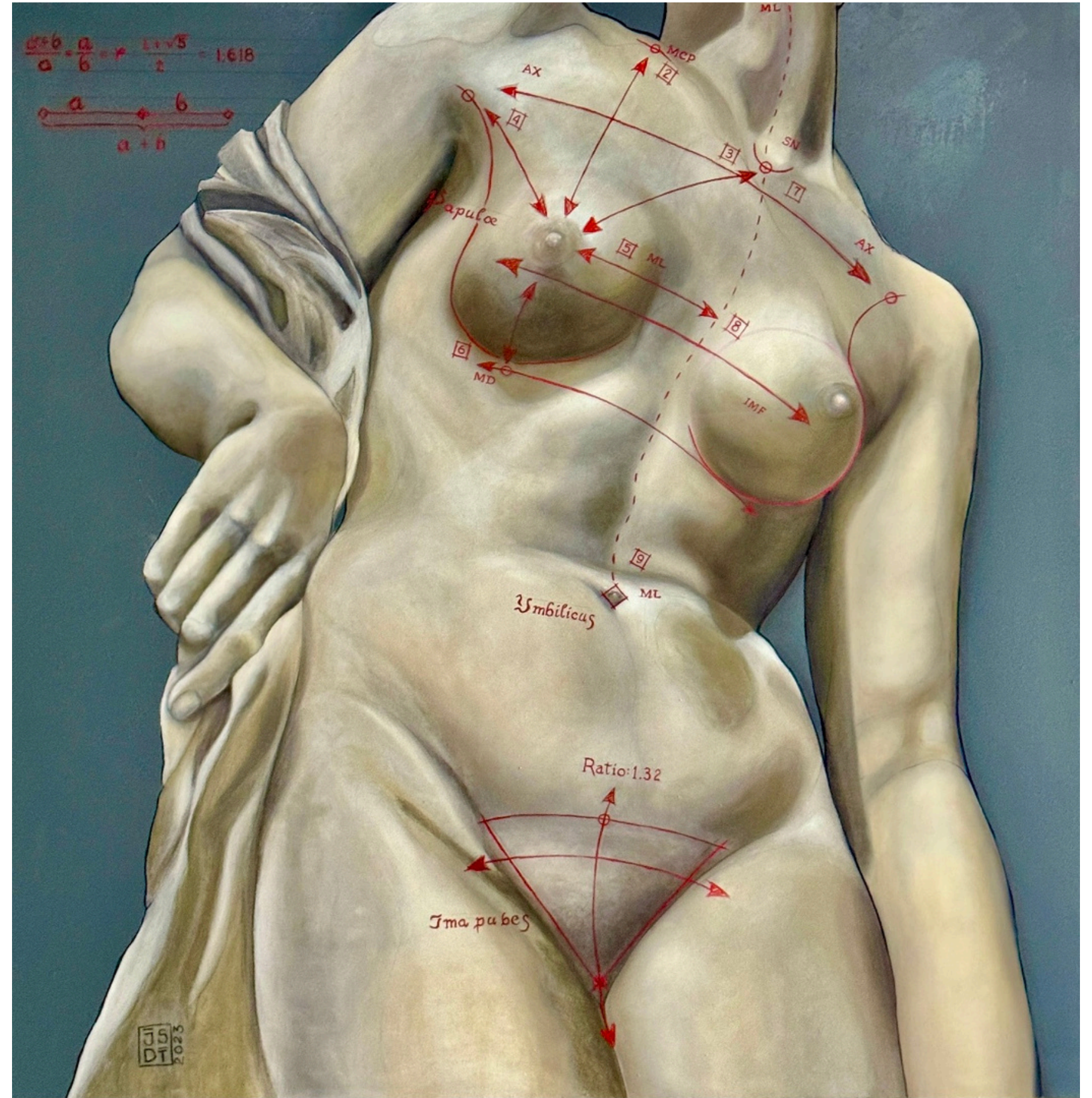
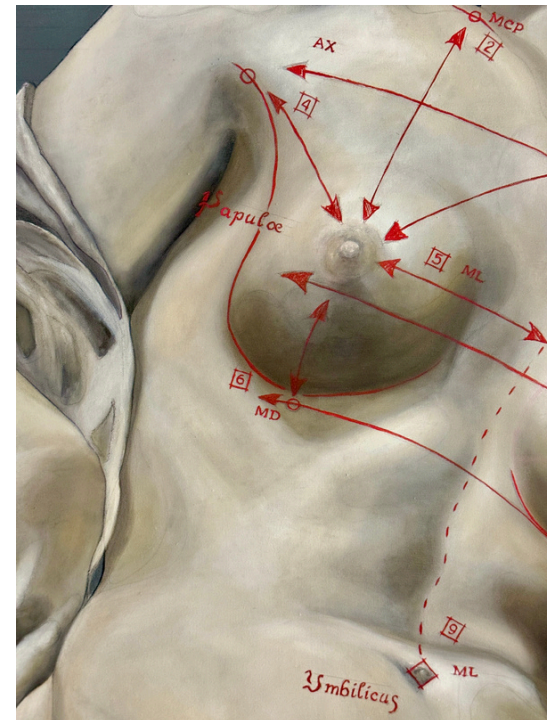
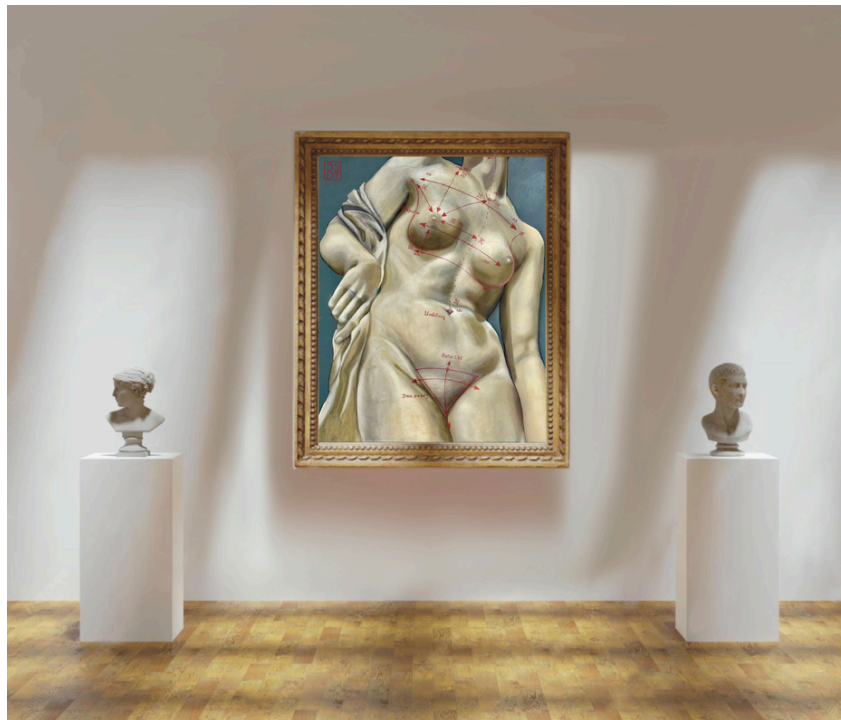
L'Origine du Monde

Óleo, grafito y marcador sobre tela
110 x 110 cm
2023

A lo largo de la historia del arte, el desnudo femenino ha sido representado como objeto de deseo, asociado a la sensualidad y la pasividad; mientras que el masculino ha encarnado la fuerza, el heroísmo y el pensamiento. Esta dualidad revela una mirada cultural que ha moldeado nuestra percepción del cuerpo y su significado simbólico.

En 1866, Gustave Courbet rompió con los códigos de su tiempo al pintar L'Origine du Monde, una obra que despoja al cuerpo femenino de la idealización romántica para enfrentarnos, sin pudor, al misterio esencial de la existencia: el origen mismo de la vida.

Mi reinterpretación parte de esa provocación, pero busca trascender el escándalo y la mirada erótica para devolverle a esa imagen su dimensión sagrada. No se trata de mostrar, sino de revelar. De transformar lo carnal en símbolo de poder, fertilidad y belleza ancestral.

Venus with a Pearl Earring

Óleo y marcador sobre lienzo
110 × 110 cm
2023

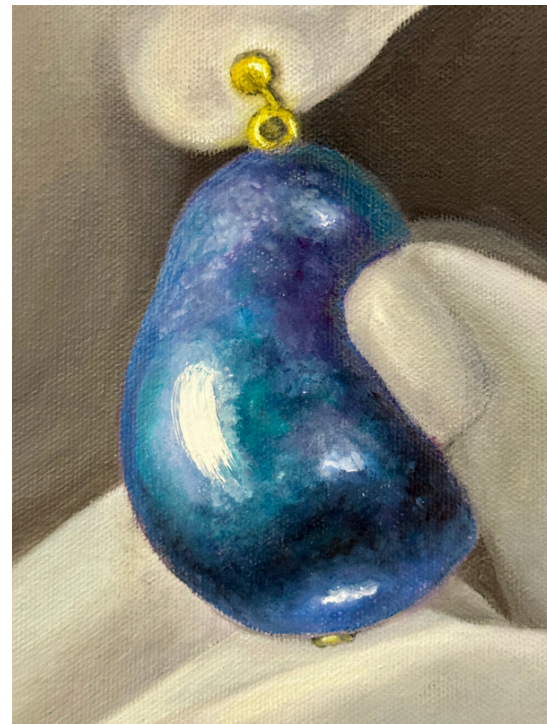
“Venus con Arete de Perla” reinterpreta los símbolos de estatus, deseo y perfección a lo largo de la historia del arte.

La perla solitaria que porta la figura encarna una dualidad: es emblema de modestia, pero también metáfora del anhelo humano por alcanzar lo inalcanzable.

La obra plantea una pregunta silenciosa: ¿podría Venus, paradigma de la perfección divina, añorar las imperfecciones de lo humano?

Entre lo sagrado y lo terrenal, entre el ideal y la experiencia, esta Venus se convierte en espejo de una belleza más compleja—una belleza que reconoce la fragilidad, el deseo y la contradicción como parte esencial de lo divino.

“Venus con Arete de Perla” no exalta sólo la estética clásica, sino que la resignifica: sugiere que en cada mujer habita una divinidad que se cuestiona, un reflejo eterno de la tensión entre el poder del mito y la vulnerabilidad de lo real.

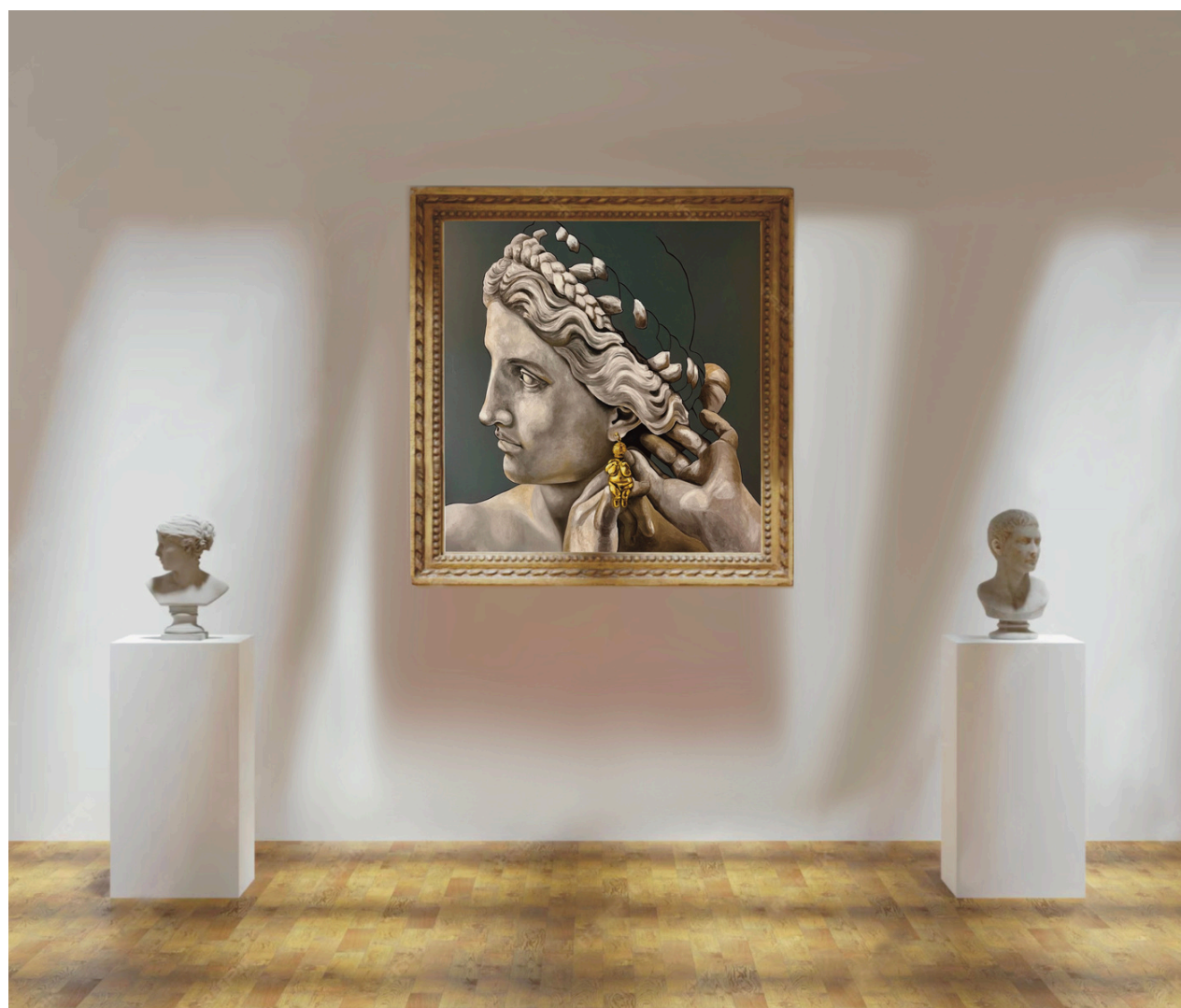

Full of Oneself

Óleo, grafito y marcador sobre lienzo
110 × 110 cm
2023

En “Full of Oneself”, exploro el profundo simbolismo de la antigua Venus de Willendorf, emblema de sensualidad primigenia, fertilidad y divinidad femenina. Esta figura se contrapone al perfil grácil de una Venus griega clásica, exaltando la belleza de la mujer en su forma más sublime.

En esta fusión, la belleza ideal de la Venus clásica se entrelaza con la fuerza simbólica de la Venus paleolítica, generando una celebración vibrante de la feminidad, la fertilidad y la maternidad. La Venus contemporánea rinde homenaje a la esencia misma de lo femenino.

Placer Innegable

Óleo, grafito y marcador sobre lienzo
120 × 120 cm
2023

En esta pieza, también titulada “Virago Unveiled”, rinde tributo a las mujeres que desafían las normas opresivas. Las *Viragos* alzan su voz, transformando el deseo en declaración política.

Esta obra subvierte la imagen idealizada de Venus, exaltando lo monstruoso y divino de lo femenino. Un canto a las mujeres que se niegan a ser silenciadas, celebrando su fuerza, complejidad y poder sin disculpas.

In your Eyes

Óleo sobre hoja de acrílico negro espejo
120 × 120 cm
2023

“In Your Eyes” entrelaza mitologías africanas y griegas, cuestionando la interpretación tradicional de Medusa.

Inspirada en una diosa africana que portaba rastas como símbolo de sabiduría y renovación, la obra sugiere que la cultura mediterránea pudo haber interpretado erróneamente esas trenzas como serpientes, transformando así una diosa de verdad en un monstruo temido.

Sin afirmar ni negar su origen, la obra destaca la fluidez del mito y nos invita a reconsiderar la historia a la luz de nuevas miradas. Medusa emerge aquí como espejo del miedo europeo hacia la espiritualidad africana y la mujer empoderada.

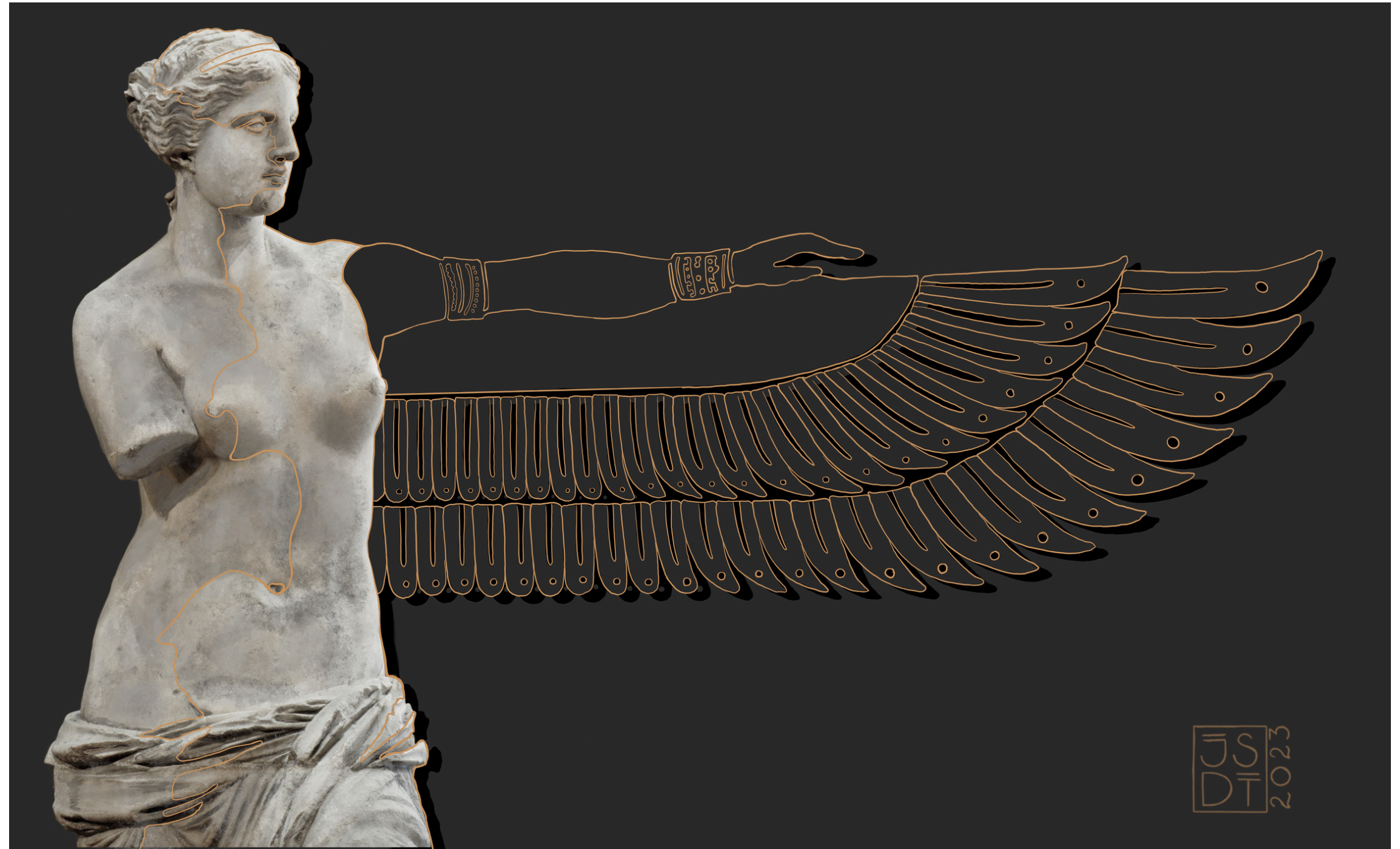
When is Isis a Venus?

Óleo sobre hoja de acrílico y oro líquido sobre hoja de acrílico
76 × 113 cm
2023

Esta obra entrelaza tres arquetipos femeninos de la antigüedad: la Venus romana, la Afrodita griega y la Isis egipcia. Cada una encarna una dimensión distinta del poder femenino: el deseo, la belleza y la trascendencia espiritual.

En el antiguo Egipto, Isis fue símbolo de sanación, protección y del vínculo entre la vida y la muerte. Su imagen, dotada de alas, representaba la capacidad de abrazar y resucitar, de dar vida incluso en la pérdida. Aquí, la Venus de Milo —emblema del ideal clásico, pero también de la mutilación del tiempo— se reviste con las alas de Isis, en un gesto de reparación y redención. La fusión de ambas figuras disuelve las fronteras entre Oriente y Occidente, entre cuerpo y espíritu, entre belleza y poder.

La obra propone así una reflexión sobre la permanencia del mito y la fuerza ancestral que habita en la figura femenina: un cuerpo fragmentado que, al recuperar sus alas, renace como símbolo universal de libertad, deseo y divinidad.

La Burla

Óleo sobre hoja de acrílico
120 × 120 cm
2023

Inspirada en el ensayo de Hélène Cixous, esta obra celebra la transformación de Medusa de víctima a emblema de resistencia feminista.

Su risa, antes silenciada, resuena ahora como acto de insurrección.
“La Burla” de Medusa invita a las mujeres a reclamar su voz y su cuerpo, a escribir su propio lenguaje fuera del sistema patriarcal.

Es una burla que cura, que rompe, que crea.
Una burla que devuelve a la mujer su poder narrativo.

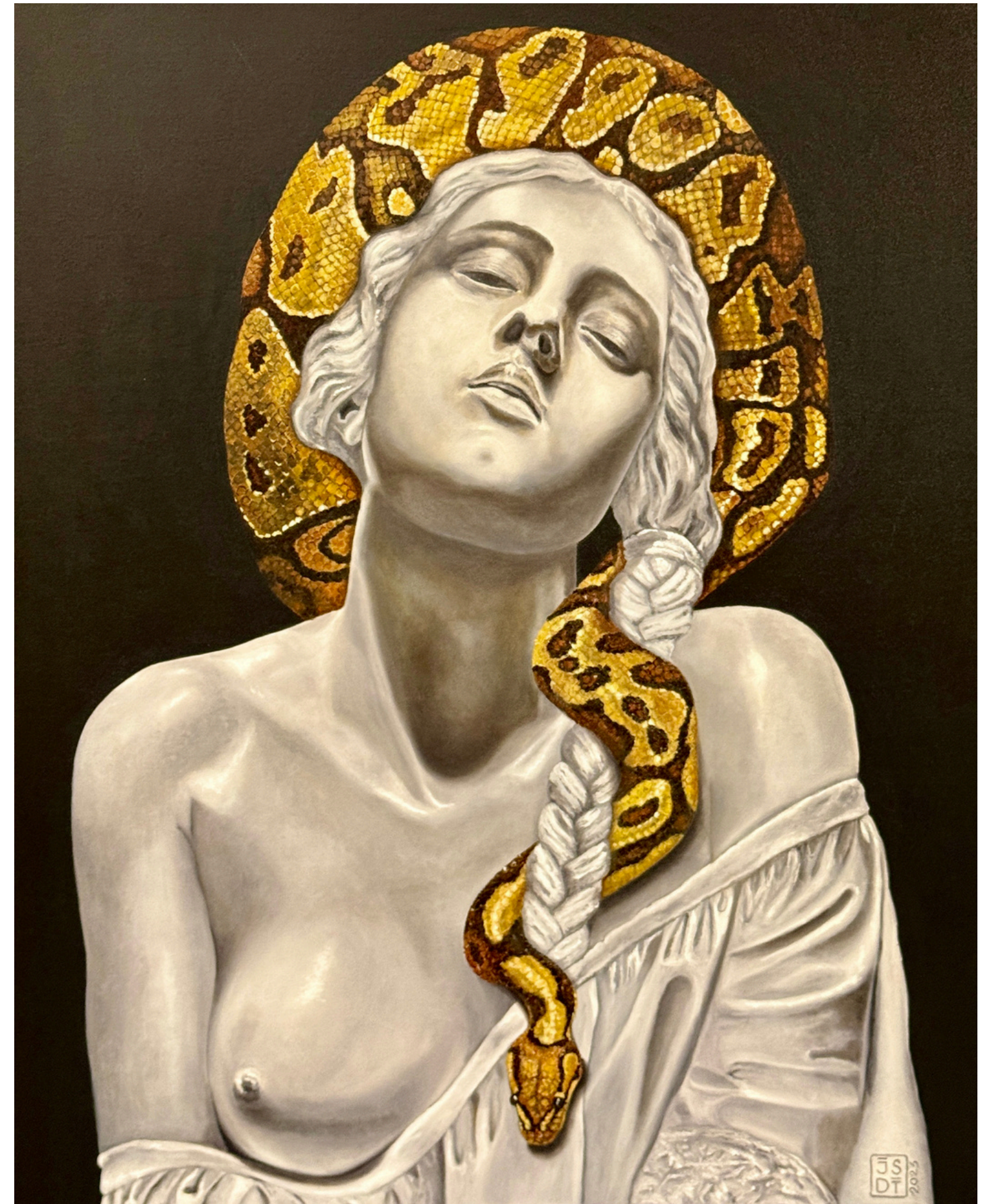
Epifanía

Óleo sobre tela
80 x 60 cm
2023

Titulé esta obra “Epifanía” porque representa ese instante en que la mujer despierta a su propia sabiduría y reconoce su valor. Es el momento en que comprende que su fuerza no viene de afuera, sino de su interior: de esa energía femenina que la impulsa a edificarse a sí misma, espiritual y emocionalmente.

La serpiente, símbolo ancestral de lo divino femenino, envuelve su cuerpo como emblema de poder y transformación. Representa la energía que, al despertar, conduce a la iluminación y a la liberación interior.

“Epifanía” es la visión de una mujer que, al encontrarse consigo misma, deja atrás el miedo y abraza su propia luz.

La Vid

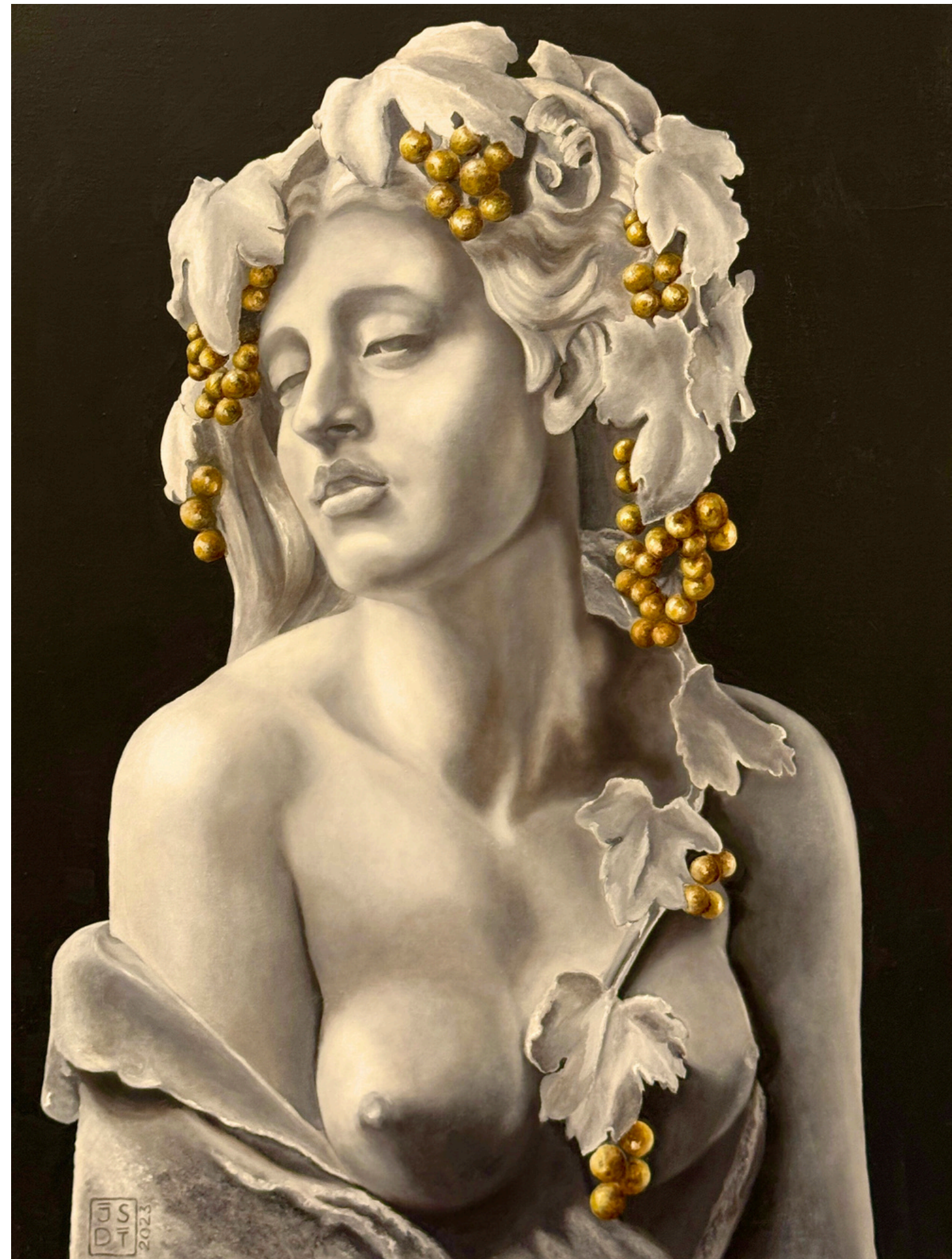
Óleo y hoja de oro líquido sobre tela
80 x 60 cm
2023

Esta obra reinterpreta el arquetipo de la bacante mitológica, figura asociada al éxtasis, la embriaguez y la libertad de los sentidos, que con el paso del tiempo fue reducida al estereotipo de la “femme fatale”: mujer deseada pero temida, sensual pero condenada.

Esta pieza reivindica la libertad del cuerpo femenino y su capacidad de placer sin culpa. Las uvas, exaltadas en oro, aluden a su doble naturaleza simbólica: por un lado, el deseo y la tentación; por otro, la fertilidad, la abundancia y el poder creador que distintas culturas han vinculado a lo femenino.

Al recubrirlas de oro —material de lo sagrado y lo incorruptible—, la obra transforma ese símbolo en un objeto de dignificación, desplazando la mirada moralizadora hacia una celebración del gozo y la plenitud.

“La Vid” invita así a cuestionar los juicios que han fragmentado la identidad de la mujer, proponiendo una visión donde eros y virtud, belleza y poder, deseo y sabiduría pueden coexistir en equilibrio.

Pietà

Óleo sobre tela
90 x 80 cm
2023

El símbolo de una mujer que sostiene un corazón de oro encarna el poder del amor como fuerza vital y espiritual. Representa a la mujer generosa y compasiva, capaz de ofrecer afecto, empatía y luz interior al mundo que la rodea.

El oro —materia incorruptible y asociada a lo divino— subraya el valor y la preciosidad del amor femenino, no como fragilidad, sino como virtud y fortaleza.

En la iconografía cristiana, esta imagen evoca el *Sagrado Corazón*, símbolo del amor redentor y la compasión divina. En cambio, en las culturas antiguas, puede vincularse con las diosas del amor, la belleza y la fertilidad, figuras que encarnaban el poder creador y la energía femenina primordial.

Así, la obra une lo sagrado y lo humano, lo místico y lo emocional, para rendir homenaje al corazón como emblema universal de amor, entrega y trascendencia.

Giver of Dreams

Óleo, grafito y marcador sobre lienzo y hoja de acrílico grabada y entintada
90 × 80 cm
2023

“Giver of Dreams”, reinterpreta los arquetipos femeninos fusionando la figura clásica de Gaia, madre primordial, con la iconografía del viaje espacial. La diosa terrenal se transforma en una creadora cósmica, que ya no sólo engendra vida, sino también futuro y conocimiento.

El contraste entre el mármol y el casco metálico simboliza la unión de lo ancestral y lo tecnológico, de lo humano y lo divino. “Giver of Dreams” propone así una nueva visión de la mujer: no como musa o mito distante, sino como fuerza activa capaz de imaginar y habitar otros mundos.

The Other Woman

Óleo, grafito y marcador sobre lienzo y hoja de acrílico grabada y entintada
90 × 80 cm
2023

“The Other Woman”, confronta los roles tradicionales asignados a la mujer en la cultura occidental, uniendo en una sola figura dos arquetipos opuestos: Venus, símbolo de belleza, deseo y perfección ideal, y Medusa, emblema de poder, sabiduría y resistencia femenina. La Venus clásica porta un brazalete de Medusa, gesto que resignifica su imagen: la diosa del amor incorpora la fuerza de aquella que fue demonizada por poseer conocimiento y autonomía.

Así, “The Other Woman” no representa a “la otra” en sentido rival o prohibido, sino a la mujer integral, aquella que reúne en sí misma la sensualidad, la inteligencia, la sanación y el poder ancestral que la historia intentó fragmentar.

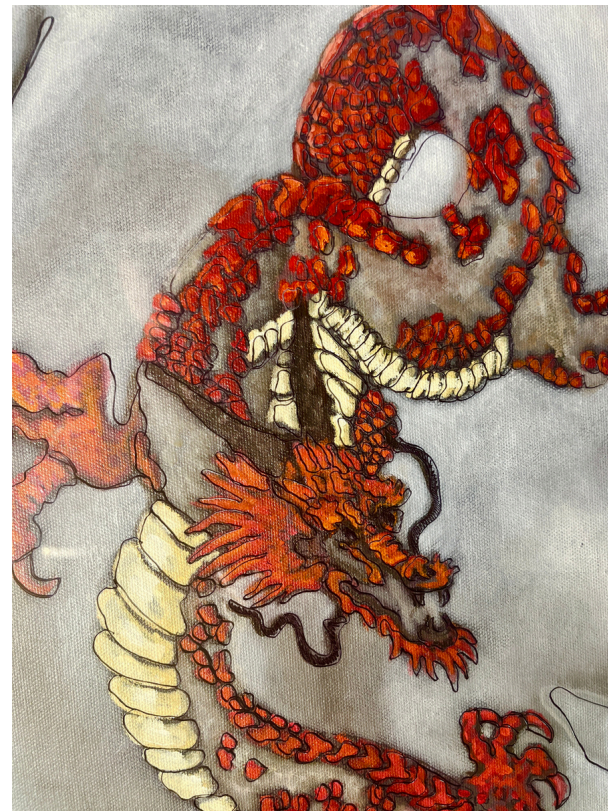
Atenea portando al Dragón

Óleo, grafito y marcador sobre lienzo y hoja de acrílico grabada y entintada
90 × 80 cm
2023

“Atenea Luciando el Dragón”, aborda el poder simbólico del dragón: demonizado en occidente pero venerado en oriente como símbolo de sabiduría, fuerza y conocimiento oculto.

En la cultura china, el dragón representa fortuna, coraje y determinación. La figura femenina del dragón defiende ideales elevados, la igualdad de género y la libertad de pensamiento.

Esta obra rinde homenaje a la resiliencia femenina, al coraje de las mujeres que forjan su propio destino y reivindican su cuerpo y su historia.

Renaissance Woman

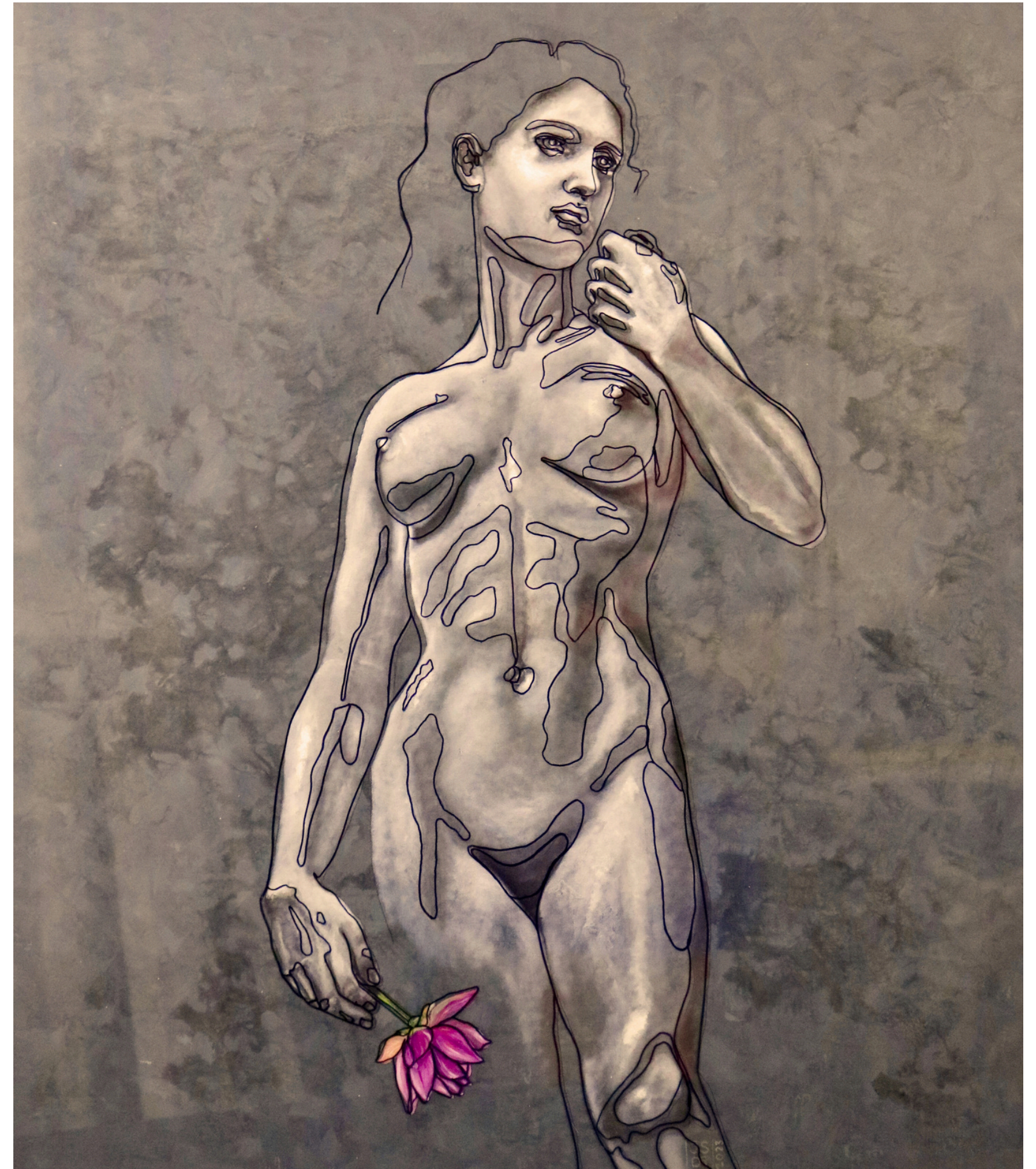
Óleo, grafito y marcador sobre lienzo y hoja de acrílico grabada y entintada
90 × 80 cm
2023

“Mujer Renacentista” celebra a la mujer libre en una sociedad que aún teme su autonomía.

Fuerte, culta y consciente de su cuerpo, esta mujer porta un loto, símbolo universal de iluminación, pureza y renacimiento espiritual.

El loto que florece entre el fango se convierte en metáfora de la transformación interior.

Esta obra encarna la capacidad femenina de trascender, reinventarse y florecer incluso en medio de la adversidad.

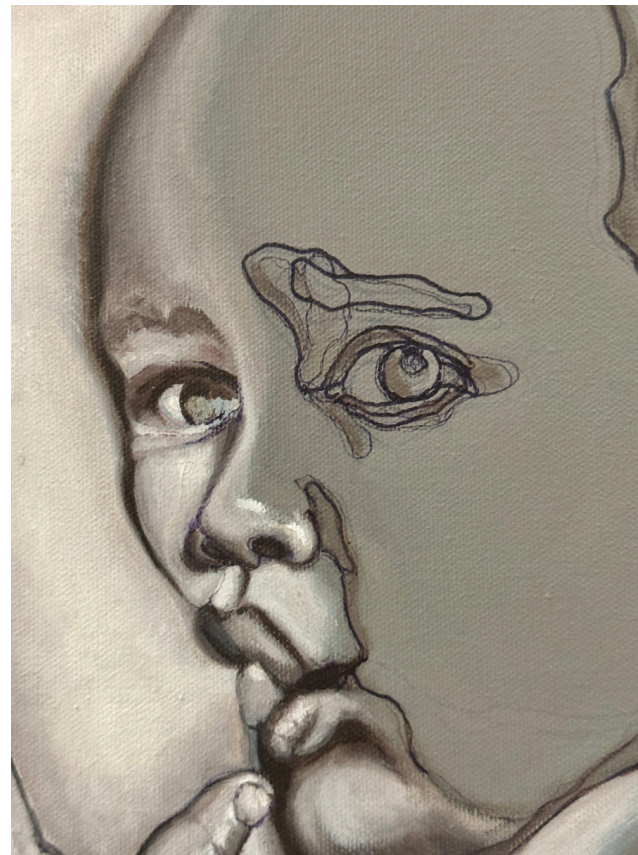

Unpleasant Women

Óleo, marcador y hoja de oro sobre lienzo
100 × 80 cm
2023

“Unpleasant Woman”, reinterpreta las figuras icónicas de Venus y la Virgen María. La Madonna rebelde sostiene a su hijo, pensante y protectora, encarnando una nueva imagen de la maternidad: compleja, lúcida y libre.

La obra rompe la dicotomía entre Virgen y Magdalena, proponiendo una figura que abraza su multiplicidad: madre, pensadora, sensual y espiritual a la vez. Una declaración visual que celebra el derecho de las mujeres a ser todas sus versiones sin culpa.

We Come in Peace

óleo, grafito y marcador sobre lienzo
110 × 110 cm
2023

“We Come in Peace”, reinterpreta el símbolo de Atenea, diosa de la guerra y la sabiduría práctica.

Nacida de la mente de Zeus, sin madre ni consorte, Atenea encarna una fuerza autónoma e incorruptible.

A diferencia de Ares, representa la inteligencia estratégica, la razón y la excelencia en combate.

Con pintura de guerra amazona, Atenea se prepara para enfrentar su peor enemiga: la autodestrucción, metáfora de las batallas internas que libran las mujeres hoy.

Lady in Blue

Óleo, grafito y marcador sobre tela
120 x 120 cm
2023

Esta obra está construida a partir de una sola línea continua (one line art), gesto que encarna la unidad entre pensamiento y forma. La línea, elemento mínimo del lenguaje visual, se convierte aquí en una metáfora del flujo vital, de la energía que define y da contorno al ser femenino. Su continuidad sugiere permanencia, respiración y movimiento interior; es trazo, pero también huella de conciencia.

En contraste, la mancha pictórica representa la reflexión emocional: es síntesis de color y forma, una proyección de lo psíquico sobre lo físico. Mientras la línea delimita, la mancha revela; mientras una estructura, la otra expone la interioridad.

Al coexistir sobre distintos planos —el racional y el emotivo, el tangible y el espiritual, ambas dimensiones construyen un retrato complejo de la mujer como territorio simbólico y emocional: cuerpo e idea, límite y desbordamiento, control y vulnerabilidad.

