

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES

ESCUELA DE ARTES VISUALES

DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN
ARTES VISUALES

“RE-CONSTRUCCIONES DE UNA INFANCIA FRACASADA: FICCIONES DESDE LA
PRÁCTICA ARTÍSTICA SOBRE LA MEMORIA Y LA CRIANZA.”

TAMYA CALDERÓN GALVIS

DIRECTOR: JAIME SÁNCHEZ SANTILLÁN

QUITO, 2021

DEDICATORIA

Para lxs que fueron, son y serán mis hogares.

AGRADECIMIENTOS

A todes quienes fueron sustento físico, económico, intelectual y emocional.

A mis padres,

a mi hermana,

a mis amigxs.

Índice de contenidos

Statement

Reflexiones iniciales.....	1
1.-Conceptualización:	
Re-construcciones de una infancia fracasada: Ficciones desde la práctica artística sobre la memoria y la crianza.....	2
1.1.- Desde la institución educativa.....	2
1.2.- Desde la familia y el hogar.....	4
1.2.1.-Ser mujer en el hogar.....	4
1.2.2.-Sobre la crianza.....	6
1.3.- Desde los referentes artísticos.....	7
2.- Metodología: formas de deconstruir, para permitirnos reconstruir.....	12
2.1.-Obras previas.....	12
2.1.1.-Habitar.....	12
2.1.2.- Los ojos que no ven.....	13
2.1.3.- Tejiendo, destejiendo rojo.....	13
2.2.- Búsqueda estética e investigativa.....	14
2.2.1.- It`s a girl.....	17
2.2.2.- La princesa chanchito.....	18
3.- Proyecto artístico:	
A(r)mable: reconstrucción de un hogar.....	22
3.1.- Obras instalativas.....	22
3.1.1.- Mi casa reflejo.....	22
3.1.2.- Tiza arma y desarma.....	23
3.1.3.- Rojo en casa.....	23
3.2.- Exposición- Instalación.....	24
3.2.1.-Montaje.....	25
3.2.2.-Resultados finales.....	29
Reflexiones finales.....	34
Bibliografía.....	35

Índice de imágenes

<i>Figura 1:</i> Registro de calificaciones cuantitativas de la unidad educativa.....	3
<i>Figura 2:</i> Dedicatoria del libro “El arte queer del fracaso” de Jack Halberstaman.....	6
<i>Figura 3:</i> Publicidad de juegos infantiles para niñas.....	7
<i>Figura 4:</i> “Cena Familiar” de Cinthia Guerra, 2021.....	8
<i>Figura 5:</i> “Me quiero casar”, performance de Isabel Llaguno, 2017.....	9
<i>Figura 6:</i> “Doll House” de Miriam Schapiro, 1972.....	9
<i>Figura 7:</i> “Bad Land” de Alex da Corte, 2017.....	10
<i>Figura 8:</i> Ilustración de Kurikitaqui, 2021.....	10
<i>Figura 9:</i> Fragmento de “Habitar” , serie fotográfica. (2017).....	12
<i>Figura 10 :</i> Fragmento de “Los ojos que no ven”, intervención en el espacio. (2019).....	13
<i>Figura 11 :</i> Fragmento de “Tejiendo, destejiendo rojo”, instalación. (2019).....	13
<i>Figura 12:</i> Carta de cumpleaños sobre el teatrino de “La princesa chanchito”.....	14
<i>Figura 13:</i> Registro del proceso de producción de A(r)mable.....	15
<i>Figura 14:</i> Registro del proceso de producción de A(r)mable.....	16
<i>Figura 15:</i> Grullas realizadas para el primer boceto de A(r)mable.....	16
<i>Figura 16:</i> Resolución del uso de materiales para el montaje de las nubes de A(r)mable.....	17
<i>Figura 17:</i> Boceto de la experimentación con el archivo familiar.....	17
<i>Figura 18:</i> It’s a girl (2020).....	18
<i>Figura 19:</i> Experimentación de “La princesa chanchito”.....	19
<i>Figura 20:</i> “La princesa chanchito”(2020).....	19
<i>Figura 21:</i> Boceto de experimentación respecto al hogar.....	20
<i>Figura 22:</i> Boceto de experimentación respecto al hogar.....	21
<i>Figura 23:</i> Elementos de “Mi casa reflejo” (2021).....	22
<i>Figura 24:</i> Elementos de “Tiza, arma y desarma”(2021).....	23
<i>Figura 25:</i> Elementos de “Rojo en casa”(2021).....	23
<i>Figura 26:</i> Plano de la distribución de los pabellones del Centro de Arte Contemporáneo de Quito.....	24
<i>Figura 27:</i> Piezas gráficas para difusión de la exposición colectiva Habitares (In)visibles....	25
<i>Figura 28:</i> Render para la exposición Habitares (In)visibles.....	26
<i>Figura 29:</i> Registro del montaje de A(r)mable en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito.....	28

<i>Figura 30:</i> Registro de la exposición A(r)mable en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito.....	29
<i>Figura 31:</i> Registro de detalles de la exposición A(r)mable en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito.....	30
<i>Figura 32:</i> Registro de la exposición A(r)mable en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito.....	30
<i>Figura 33 :</i> Activación de la instalaciónA(r)mable, 2021.....	31
<i>Figura 34:</i> Detalles de la activación de la instalación A(r)mable, 2021.....	32
<i>Figura 35:</i> Cédula de A(r)mable, 2021.....	33

Poner el cuerpo no siempre es una respuesta grandilocuente, algunas veces poner el cuerpo se encuentra en todo lo que nos permita reconstruirnos dentro de un sistema que nos enseñó, lo que autodenomino, el mal querer.

Y, para mí, este volver a construir está en reconocer a la lucha como afectiva. Conteniéndome y conteniendo.

Tamya Calderón Galvis
Statement

Reflexiones iniciales

Creo que las reflexiones catárticas vienen de situaciones críticas. Comienzo a preguntarme sobre el hogar cuando comienza la cuarentena por la pandemia de Covid-19 en el 2020. En un ejercicio sobre el archivo familiar saco todas las fotografías de la casa. Encuentro las tarjetas de felicitación de mi nacimiento y me siento ajena a los buenos deseos por nacer mujer. Me pregunto si como me han criado ha impuesto una serie de estructuras sociales a un género que ha sido también impuesto.

Se que no me siento cómoda, con los roles de cuidado que se encuentran normalizados en mi hogar. Me doy cuenta en el momento en el que la pandemia comienza, donde no se puede salir y hay que verlos de frente.

¿cómo es posible que no me sienta cómoda en mi propio hogar? no lo sé, tampoco estoy muy segura de cuál es la definición de hogar.

Es por esto que, siendo consiente del sistema patriarcal en el que nos encontramos y que inunda nuestra cotidianidad y normalidad, me pregunto cómo se puede lidiar con estas imposiciones, cuáles son los métodos de fuga para estos roles.

Comienzo este proyecto con una gran cantidad de preguntas sin responder. Sabiendo que no soy la única que necesita encontrar las maneras de fugar estas presiones, busco las herramientas artísticas para encontrar las respuestas. Porque creo realmente que el arte es el detonante de otras maneras de existir.

1.- Conceptualización

Re-construcciones de una infancia fracasada: Ficciones desde la práctica artística sobre la memoria y la crianza.

“ ... Mi abuelo a veces comentaba sobre mí: «A este niño le falta mano dura. » Pero mi papá respondía: «Si le hace falta, para eso está la vida, que acaba dándonos duro a todos; para sufrir, la vida es más que suficiente, y yo no le voy a ayudar.»...”

(Faciolince, 2006.p.35).

Estoy aquí para desmenuzar mi crianza y mi memoria, con el único fin de entender, cuestionar y reconstruir mis hogares. Todo, pensando en la necesidad de buscar la manera de edificar espacios que me contengan. Me embarco en la búsqueda de quién soy, más allá de como me criaron, definiendo mi género y los roles que, se supone, debería interpretar. Siento la obligación de volver a mi infancia para reconocer como se ha cimentado mi entorno y cómo mi cuerpo y mi existencia se reconoce frente al mismo.

1.1.- Desde la institución educativa

Vengo de un colegio que se enfoca en la excelencia, con el lema “educando con amor y firmeza”. Suena como un modelo educativo ideal para quienes estudian ahí. Pero, considero que es fundamental cuestionar cuál es el verdadero significado de excelencia que se busca construir en la crianza de lxs estudiantes.

Las calificaciones se construían en base a una calificación cualitativa y una calificación cuantitativa. Dentro de lo cualitativo, los comentarios solían ser bastante subjetivos frente a lo que cada estudiante era capaz de realizar. Frente a un 8/10 se encontraba un “Bueno, pero no es suficiente. Si te esfuerzas más, puedes llegar a la excelencia”. Y, ahora me pregunto, ¿por qué la excelencia es considerada perfección y si no la llegaba a alcanzar, era significado de que no estaba haciendo lo suficiente?. Muchas veces, el sentido de competencia y de exigencia, visto como “firmeza”, era tan abrumante que puedo decir que realmente me afectaba emocionalmente. Más de una vez, intercambié miradas llorosas con mi amiga, después de un intento fallido y un profesor denigrándote por un ejercicio en el pizarrón.

De ahí, he recolectado una serie de memorias que se reflejan en mí ahora. Muchas pequeñas situaciones en las que el objetivo de categorización era sutil, pero imponente. Casi imperceptiblemente, habitaba un espacio en el que las normas estaban suscritas a cómo debía ser mi comportamiento por ser mujer y mi valor por mi promedio de calificaciones. Y aunque, para mí, es imposible rememorar absolutamente todas las vivencias en esta institución, realmente creo que fueron moldeadoras e influyentes para mi capacidad de lidiar o no mi manera de existir dentro de un sistema capitalista patriarcal, ya que las prácticas ejercidas dentro de la misma, estaban alineadas con la estructuración dentro de este sistema social.

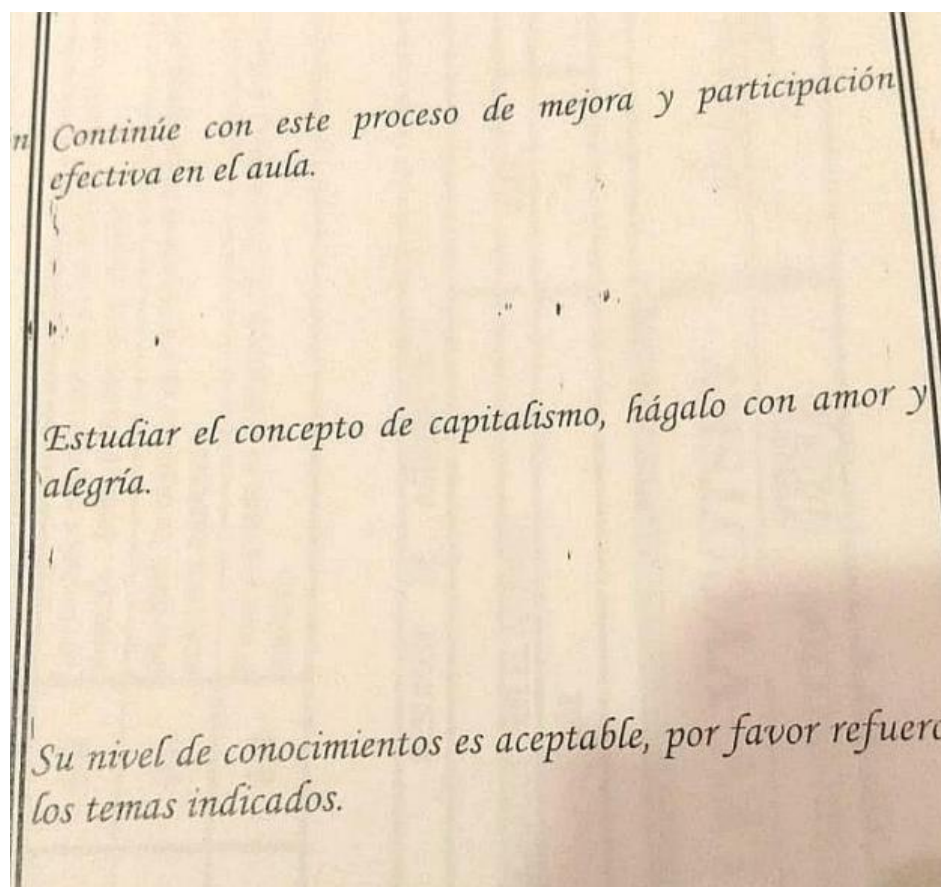

Figura 1: Registro de calificaciones cuantitativas de la unidad educativa.

Esto, como una irónica metáfora del colapso que le produce el sistema, a quien vive en él. Es exactamente como Spinoza, filósofo del siglo XVII cuyas ideas dan paso al cuestionamiento del individuo, la religión y del Estado, (1677) define respecto a la presión sistemática frente a la potencia de los cuerpos. Lo hace, refiriéndose a la potencialidad en base a la naturaleza del cuerpo y su interacción respecto a la identidad social. Los cuerpos “alegres” logran vivir su naturalidad en su máxima potencia. El régimen, con los estándares y los aparatos semióticos,

buscan “entristecer” los cuerpos. De ese modo, los cuerpos no pueden responder a las violencias normalizadas y cotidianas del régimen. Dando como resultado una sociedad disciplinar que ordena los flujos de la vida, permitiendo que la capacidad de afectación de los cuerpos frente a la “tristeza” que nombra Spinoza, los colapse.

1.2.- Desde la familia y el hogar

Dentro de mi casa, es muy similar a lo que ocurre en la institución educativa. Somos una familia que se podría considerar tradicional, una madre, un padre y dos hijas. Viene cargada de una serie de normativas, donde mi padre trae “el alimento” al hogar, mi madre se encarga de los cuidados del mismo y mi hermana y yo cumplimos un papel de aprendizaje dentro de la familia. Veo como el trabajo doméstico que realiza mi mamá se considera fundamentalmente un deber de ella, más que de todxs quienes habitamos este espacio. Para mi, esta división y jerarquización de labores en torno a cómo nos relacionamos entre nosotrxs y dentro de la familia, no es gratuito. Viene de una construcción social patriarcal sobre lo que se considera el rol de cada quien, asumiendo sistemáticamente la conformación cultural heteronormada de una familia tradicional.

El régimen heteronormado, como lo denomina la teórica y activista lesbofeminista Monique Wittig (1992), es un régimen político y totalitario que impone sobre los cuerpos e individuos el pensamiento heterosexual. Se contruye un nosotros y un otros, siendo el otro la mujer e invisibles, los géneros fuera del estándar patriarcal. Establece una categorización que organiza todos los asuntos existentes en el universo entre hombres y mujeres cargados con una serie de normativas, de las cuales, se esperan maneras específicas de actuar siendo el vehículo a la pertenencia social o a la falta de ella. Uno de estos asuntos existentes es el hogar.

1.2.1.- Ser mujer en el hogar

“No se nace mujer, se llega a serlo”

Beauvoir

Hablar de manera general, me resulta complejo, pues siento que me atraviesa, me interpela y me duele. Los lunes y jueves son días de limpieza en mi casa. Se barre, se limpia, se ordena toda la casa. Mi mamá y yo nos encargamos de estas labores. Cuando mi papá lo hace, se lo

considera como una gran ayuda. Mi mamá se encarga de gran cantidad de las labores de la casa y progresivamente, me las delega a mí. Y para quienes realizamos los cuidados del hogar, claramente, es un trabajo que requiere gran esfuerzo.

Hay un hecho un tanto particular, que me ha permitido preguntarme la potencia que tiene la crianza y las estructuras sociales en las que nos encontramos. Pues nos obliga, inconscientemente, a poner nuestros roles como mujeres por delante a nuestros cuidados como personas independientemente del género construido. Mi mamá desde hace veinte años tiene artritis crónica, y aunque he visto progresar la enfermedad dentro de ella, no la he visto bajar el ritmo. A pesar del dolor, la veo siempre dando prioridad a lo que se “tiene” que hacer dentro del cuidado de la casa, y por supuesto, el cuidado de mi papá y mío. “Tiene” entre comillas, pues no existe una obligación real más allá de la que la casa y el sistema han construido sobre ella. Un ejemplo particular de lo que Silvia Federici, escritora y teórica feminista italo-estadounidense, afirma en *Revolución en punto cero* sobre el rol de mujer en el cuidado del hogar: “La diferencia con el trabajo doméstico reside en el hecho de que este no solo se le ha impuesto a las mujeres, sino que ha sido transformado en un atributo natural de nuestra psique y personalidad femenina, una necesidad interna, una aspiración, proveniente supuestamente de las profundidades de nuestro carácter de mujeres.”(p.35)

Cada vez, me es más preocupante cuál va a ser la vejez de mi madre, si las maneras en las que se maneja el cuidado de la casa no cambian. Es difícil plantear estos temas frente a mi papá y mi mamá porque, para ambos, los roles de cuidado establecidos son tan pertenecientes a ellxs mismxs, que nunca han sido cuestionados.

Un día mientras nos encontrábamos en el carro, le comenté a mi mamá algo que he querido decirle hace mucho tiempo atrás: que las labores de la casa no son su obligación y que es momento de reasignarlos, no solo por su enfermedad, sino por ella misma. Su respuesta fue sencilla e inmediata: “con el modo con el que me han criado, es muy complejo.”

Ahí, entendí el profundo trabajo que hace el sistema dentro de la crianza para lograr cimentar toda la sutil violencia que genera hacia los cuerpos. Y por ende, creo necesario pensar en los modos de reconstruir la crianza y las formas en las que habitamos la infancia. No solo en las instituciones que se supone se encargan de la educación, sino dentro del núcleo educativo más importante, el hogar.

1.2.2.- Sobre la crianza

La estructura familiar ha atrapado a la mujer dentro de una dinámica donde su tiempo y su existencia se basa en proteger y mantener el espacio físico y emocional del lugar en el que radica. De ese modo, se mantiene edificada la idea de familia, donde inconscientemente y gracias a los mensajes enviados por los aparatos semióticos que radican en la infancia, se jerarquiza las necesidades del hogar por sobre las necesidades individuales de la mujer, dándole la carga de uno de los pesos más grandes del sistema capitalista.

En el momento en el que se busca confluir, desjerarquizando la existencia, esta búsqueda se vuelve una lucha que se la puede sentir como “nadar contracorriente”, y eso, a ojos del sistema, nos vuelve perdedores del mismo.

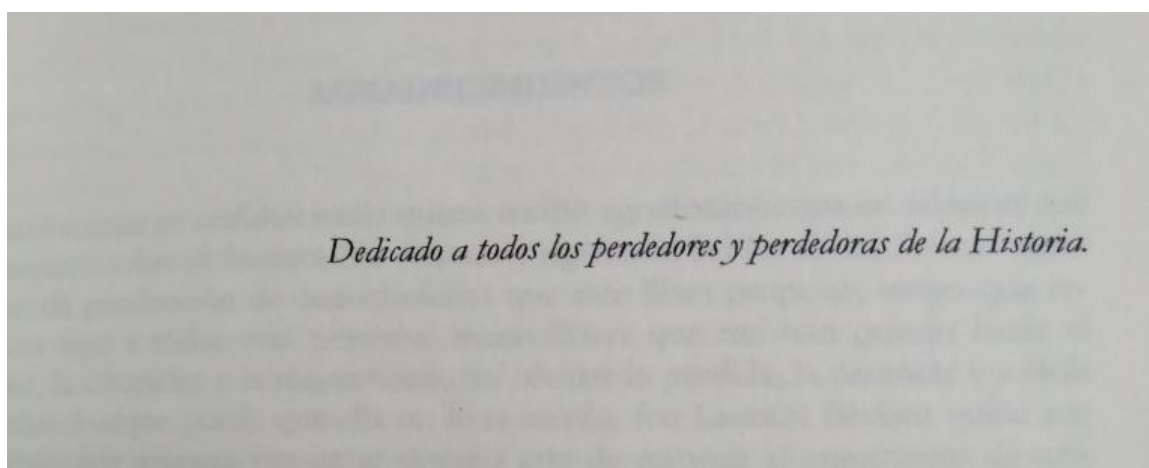

Figura 2: Dedicatoria del libro “El arte queer del fracaso” de Jack Halberstaman.

Una crianza pensada desde las categorizaciones produce una ruptura en lo que supondría la naturalidad de los cuerpos. Genera una desbordada presión sobre los cuerpos existentes, dando paso a la necesidad de cuestionarse e implementar otra manera de criar.

Tomando el concepto del teórico e investigador en estudios del género, Halberstam (2011) “la infancia fracasada”, cuya noción explora lo *queer* como una manera de existir, significaría el fracaso dentro del sistema capitalista patriarcal. Pero, dentro de quien lo vive, sería una experiencia y existencia liberadora. Del mismo modo en el que una infancia liberadora, sin elementos divididos según la heterosexualidad, sería una niñez que permite a cada cuerpo crecer desde su propia naturalidad.

Dentro de la clasificación de comportamientos que se construye en la división de género, en el hogar, la escuela y los medios, el ideal de los juegos infantiles y su constante repetición, donde se enfoca a las niñas como futuras madres y encargadas de las labores que requiere el cuidado de la casa y a los niños como la cabeza del hogar, son la señal fundamental de que la crianza es un reflejo del futuro.

Partiendo de esa premisa, la búsqueda de una infancia que no clasifique los aspectos del cotidiano vivir de manera heteronormada, daría como resultado la liberación de los cuerpos.

Figura 3: Publicidad de juegos infantiles para niñas.

1.3.- Desde los referentes artísticos

Esta mañana mi mamá me dijo que yo porque seguía jodiendo la vida con esto, sabiendo que no lo necesitaba y le respondí que nunca he hecho esta vaina por plata, la hago por gusto, por amor, porque puedo desbordar mi creatividad, mi estrategia, mis negocios, porque si a UNA sola mujer la pongo a encarar el miedo, porque si a una sola mujer le recuerdo que no está sola, porque si a una sola mujer le demuestro que en esta vida empezamos las veces que sea necesario y que ningún viento nos tumba, yo ya gané, más que millones, cagarme en esta estructura de mierda.

(Cardoso, La rubia inmoral, 2019).

Para mi, los referentes no solamente se presentan como una producción que nutre mi conceptualización sobre la crianza y el rol de la mujer dentro del hogar. Sino que, al ser procesos que se han construido desde la introspección y la necesidad de replantear el modo en el que se construye el mundo, me permite sentir mi propia necesidad de introspección y de

producción. Es por esto que tomo las palabras de Cardoso como la mejor manera de explicar mi deseo y mi urgencia de cuestionar y construir desde el arte.

Hago una selección de referentes artísticos conceptuales y estéticos que resultan fundamentales para los procesos de creación de A(r)mable: reconstrucción de un hogar.

Entre ellos, encuentro a Atávico como un aporte importante dentro de mi investigación. Esta es una exposición de Cinthia Guerra, realizada en +Arte en el 2021. La artista visual recoge una serie de prácticas para, junto con su madre, cuestionarse cuáles son los roles que su casa ha mantenido sobre lo que debe ser una mujer dentro del matrimonio y de la maternidad. Lo construye a partir del compartir, y recuperar las memorias dentro de su familia. Una variedad de obras que permiten preguntarse sobre las costumbres que vamos arrastrando a través del tiempo y cómo a partir de ellas fundamentamos nuestra propia identidad como mujeres.

¹Figura 4: “Cena Familiar” de Cinthia Guerra, 2021.

Al igual que Átavico, Isabel Llaguno se vuelve un referente conceptual gracias a su obra “Me quiero casar” (2017), en el cual realiza un performance donde cada elemento es un complemento necesario en la obra. Cuestiona las expectativas sociales que recaen sobre la condición estética, de roles y labores por medio de la tradicional canción infantil “Arroz con leche.”

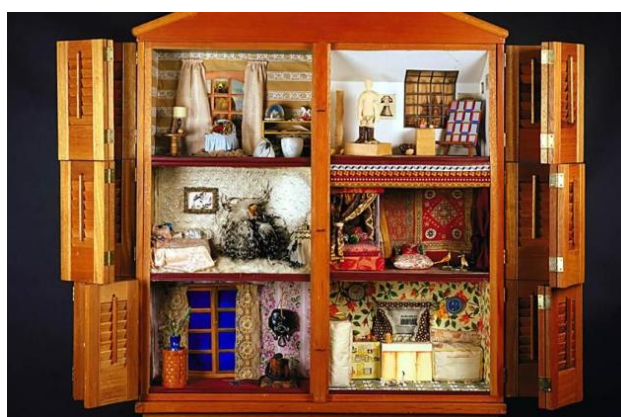
¹ Nota. Figura 4 (Fotografía) tomada de Expreso. <https://www.expreso.ec/quito/atavico-cinthia-guerra-inaugura-ano-galeria-arte-96825.html>

La artista visual y performer nos invita a preguntarnos sobre las constantes afirmaciones que recibimos a través de los elementos tradicionales y de crianza que han pasado de generación en generación como mensajes subconscientes que construyen las expectativas sociales sobre el género. Cuestiona la normalidad de los mensajes que rodean nuestra crianza.

²Figura 5: “Me quiero casar”, performance de Isabel Llaguno, 2017.

Es por esto que, pensando en la crianza, me interesa encontrar los diferentes discursos que se han construido en uno de los elementos más comunes de la infancia, la casa de muñecas. Uno de estos viene de Miriam Shapiro con Doll house. Es una instalación colaborativa de arte feminista como parte de Woman House, donde se realiza una serie de habitaciones representando las experiencias de mujeres entorno a la casa. Con Doll House, la pionera del arte feminista estadounidense creó un conjunto de elementos que conforman recuerdos recopilados de mujeres de todo Estados Unidos. Explora el cambio de identidad de las mujeres al convertirse en madre y esposa.

³Figura 6: Doll House de Miriam Schapiro, 1972.

² Nota. Figura 5 (Fotografía) tomada de Isabel Llaguno. <https://isabelllaguno.org>

³ Nota. Figura 6 (Fotografía) tomada de Smithsonian American Art Museum.. <https://americanart.si.edu/artwork/dollhouse-35885>

Me interesa, al igual que con los referentes anteriores, reconocer dos trabajos que me aportaron en cuanto a investigación estética.

Primero se encuentra Badland. Es una exposición en la cual se explora el consumismo y la cultura pop. Alex da Corte busca como principal elemento de esta instalación a gran escala realizada en Reino Unido, el ambiente. A través de la luz y el color, el artista estadounidense trabaja el estado de ánimo y la tonalidad de una narrativa rodante en el contexto del tiempo. Las muestras instalativas que construyen son un gran ejemplo para entender la importancia que la estética tiene sobre la conceptualización y sobre el público.

⁴Figura 7: “Bad Land” de Alex da Corte, 2017.

Por otra parte, trabajo de Kurikitaqui, artista plástica e ilustradora, se da alrededor de lo infantil y del concepto de sanar frente a las relaciones sociales que podemos enfrentar. Tiene un estilo en el que se puede observar la búsqueda de la estética que trabaja. La constante experimentación de materiales en la que se encuentra, le permite tener una gama de posibilidades respecto al modo que aborda las distintas temáticas y proyectos que realiza.

⁵Figura 8: Ilustración de Kurikitaqui, 2021.

⁴ Nota. Figura 7 (Fotografía) tomada de Alex Da Corte. <http://www.alexdacorte.com/bad-land>

⁵ Nota. Figura 8 (Fotografía) tomada de Kurikitaqui. <https://instagram.com/kurikitakati>.

Al hablar desde Spinoza hasta Da Corte, me permite poner en un plano general el proceso investigativo en el que me encuentro. Es un proceso en el cual, con las herramientas que he encontrado, busco los medios para cuestionar la crianza que se da desde la casa y desde las instituciones. Estos espacios se han arraigado sistemáticamente a un régimen donde se construyen las identidades y los roles sociales a partir de una construcción heterosexual sexogenérica. No hay posibilidad fuera de nacer y crecer niño o niña y una vez designado esto en el nacimiento, vienen una serie de construcciones sociales que nos acompañan desde la infancia hasta el último momento de nuestras vidas sobre como debería ser y actuar un niño o una niña. Esta manera de normar las identidades destruye la capacidad de existir con naturalidad, de modo que es muy difícil reconocer lo que uno es y las diferentes formas de que hay de existir, si no te apegas a los roles establecidos por esta heteronormatividad.

Dentro de lo que conlleva lidiar con estas construcciones, creo que es fundamental reconocer espacios seguros que puedan contener, más allá de los sistemas que rigen una sociedad. Para mí, estos lugares deberían poder ser los hogares. Por esta razón, busco, a través del arte, cuestionarme como la infancia y la crianza ha normado los cuerpos y cómo la relación que creamos con la casa es fundamental para tener un espacio de contención. Siendo necesaria la destrucción y reconstrucción.

2.- Metodología: formas de deconstruir, para permitirnos reconstruir.

Creo que producir no es fácil. No solamente por toda la técnica que puede requerir, sino porque el arte es para cuestionarse, para preguntarse desde dónde vengo, de qué estoy hablando y por qué estoy haciendo esto. Para producir reflexiones reales, es necesario romper estructuras que nos han habitado desde siempre. Para mí, estas preguntas vienen desde el feminismo. Desde averiguar cómo se enfrentan los cuerpos a las categorizaciones del cotidiano.

Por esta razón, quiero compartir tres obras que me permiten mostrar que mi primer momento metodológico se basa en parar un segundo, y preguntarme desde lo que está pasando, desde mis relaciones, desde mi hogar, cuales son las estructuras que construyen estos existires y esta maneras de convivir. Y cuánto de este esqueleto social, marca mi relación con el mundo.

2.1.- Obras previas

2.1.1.- Habitar

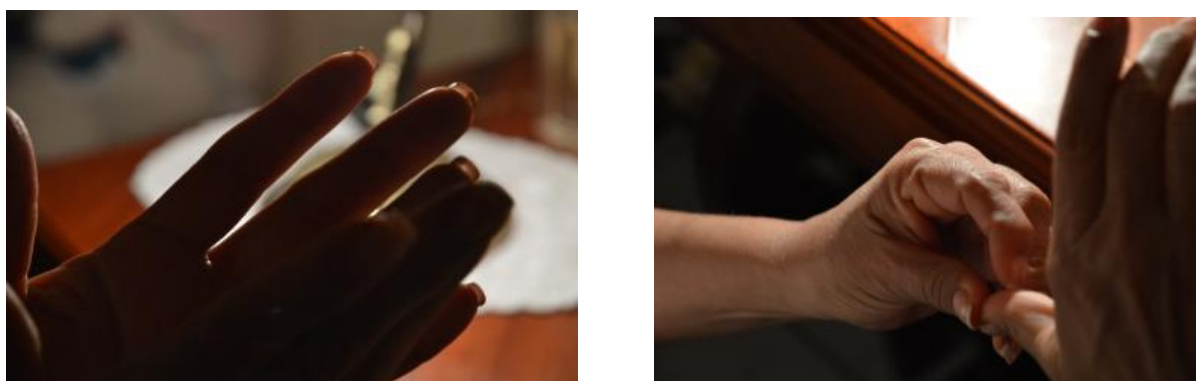

Figura 9: Fragmento de “Habitar”, serie fotográfica. (2017)

Habitar es una serie fotográfica que busca retratar la relación del cuerpo con la cotidianidad y con la enfermedad. La producción surge a partir de ver y pensar a mi madre como un cuerpo en resistencia. Viene de entenderla como una mujer que carga con una enfermedad degenerativa y con un sistema que la responsabiliza como la encargada innata de los cuidados del hogar. Pensando así, el modo en el que estas dos cargas se reflejan en su cuerpo y la violencia que conlleva su cotidianidad.

A partir de allí, realicé la sesión fotográfica en la hora del día en el que mi mamá preparaba su cuerpo para el descanso, realizando un registro del mismo. La imagen y la luz dentro de

esta producción se realizó conforme la acción sucedía, sin necesidad ni deseo de realizar una puesta en escena.

Todo el proceso de esta obra, y la constancia del registro, dada por el ritual cotidiano de mi mamá, fue fundamental para conectar la obra con su conceptualización.

2.1.2.- Los ojos que no ven

Figura 10: Fragmento de “Los ojos que no ven”, intervención en el espacio. (2019)

“Los ojos que no ven” es una intervención en el espacio realizada a las afueras de la Fiscalía General de Estado (FGE), en la cual se sitúan noventa cintas color vino tinto con nombres de mujeres desaparecidas registradas en la misma FGE, cuyos casos se encuentran en la entidad pública sin respuesta alguna.

Esta obra se realizó pensando en lo que significa ser mujer día a día y el valor de nuestras vidas para una institución en la que se cimienta el país en el que vivimos.

2.1.3.- Tejiendo, destejiendo rojo.

Figura 11 : Fragmento de “Tejiendo, destejiendo rojo”, instalación. (2019)

Tejiendo, destejiendo rojo es una foto secuencia de ciento siete fotografías basadas en la deconstrucción de la dependencia emocional y afectiva que se da en la reinterpretación

occidental de la leyenda del hilo rojo. La instalación finaliza con el poema “Consejos para una mujer fuerte.” de Gioconda Belli.

La obra se realiza pensando en la relación amorosa en la que me encontraba en ese momento. Me preguntaba de dónde proviene esta gran estructura de dependencia que se va construyendo desde nuestra relación con lxs otrxs y la necesidad de visibilizarlos para poder deconstruir las maneras en las que el sistema heteronormado nos ha inculcado subconscientemente la convivencia y los afectos.

2.2.- Búsqueda estética e investigativa

Si bien en los antecedentes presentados anteriormente, el lenguaje en el que he trabajado ha variado según la conceptualización realizada, en esta producción artística indago el medio como un elemento fundamental para la obra. Abordo la necesidad de cuestionar la construcción heteronormada del hogar por medio de la crianza. Es por esta razón que vuelco mi producción en la búsqueda de una estética infantil que brinde los elementos que le permitan a la obra hablar por sí misma, junto con la búsqueda dentro de mi propio hogar frente a mi infancia.

Comienzo con la recolección de elementos que forman parte importante de mi infancia, ya sean fotografías, cartas y poemas que me permitirían analizar la construcción dada en mi crianza.

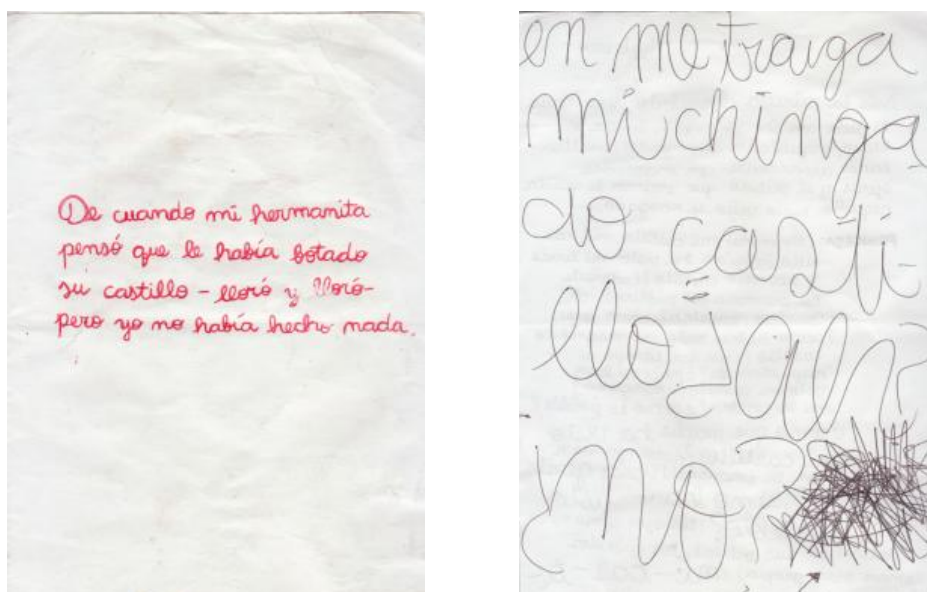

Figura 12: Carta de cumpleaños sobre el teatrino de “La princesa chanchito”

A partir de todo este conjunto de recuerdos personales y culturales, busco en el bocetaje, la ilustración y en los distintos materiales, la estética infantil necesaria para poder conceptualizar a partir de las bases ya planteadas. Al ser una estética que nunca antes había abordado, realicé una búsqueda en torno a los materiales, al uso de las pinturas, al uso de los crayones, las tizas. Todos pensados en su valor semiótico.

Fue también un proceso de bocetaje y de prueba y error, que cambiaba constantemente según los procesos introspectivos y de conceptualización que se iban construyendo a la par. Utilicé una continua bitácora de lo que significa indagar en distintas memorias, archivos familiares, espacios de producción y materialidades. Mantuve este hábito la necesidad de mantener un registro de ejercicios que me permitieron la experimentación necesaria para la continuidad del proyecto.

Este cuaderno me ayudó como una lista de ideas y de posibilidades para plantear las diferentes obras. Todas ellas fueron una constante experimentación.

Figura 13: Registro del proceso de producción de A(r)mable.

En un comienzo, trabajando las obras independientemente, traté de trabajar un teatrino que aluda a la infancia por medio del escenario y de las nubes de crayón que comencé a usar en ese momento. El trabajo con las nubes comenzaba a tener forma. Pero al no saber cómo instalarlas del modo en el que deseaba, no eran un elemento fijo en el primer bocetaje.

Conforme iba moviendo los elementos, entendí que las nubes eran fundamentales para poder retratar esta idea de fugar a través de la imaginación y de la ficción que se puede construir desde las ambientaciones infantiles. Comencé probando con luces navideñas dentro de las nubes para dar esta sensación cálida. Pero después de varios intentos, ni la sensación de escenario ni el uso de las luces navideñas estaba funcionando. Paa esto, busqué otra manera de trabajar las nubes y descarté esta iluminación, pensando también en la carga semiótica que tenía usarlas, ya que de igual manera, se notaban los bombillos.

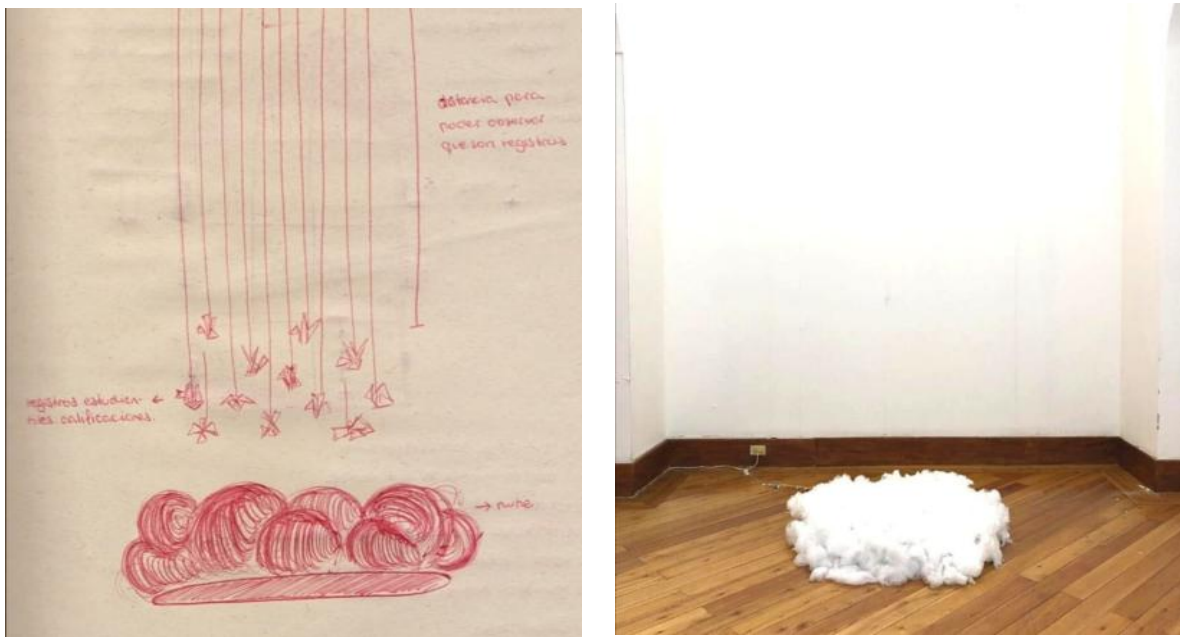

Figura 14: Registro del proceso de producción de A(r)mable.

Realicé una gran cantidad de grullas (las cuales se pueden notar en los bocetos) con los registros escolares de mi archivo familiar. Trabajé con las grullas de origami, con el significado que suele tener en la cultura japonesa de la buena suerte. Pero, finalmente fueron descartadas en su totalidad, ya que no lograban conectar con las otras obras que se estaban produciendo y porque generaba otras discusiones fuera de las que estaba interesada para este proyecto.

Figura 15: Grullas realizadas para el primer boceto de A(r)mable.

Finalmente, logré definir el modo en el que iba a realizar las nubes gracias al uso de una estructura metálica y de luces LED que me permitirían su manejo en el montaje y el objetivo de ambientación que deseaba darle al conjunto de obras en sí, puesto que iban a ser fundamentales para que, las obras que irían a montaje, dialoguen entre sí.

Figura 16: Resolución del uso de materiales para el montaje de las nubes de A(r)mable.

A la par que se iba dando este proceso experimental sobre la estructura de la instalación, seguí revisando los elementos que pude encontrar en los archivos familiares. Para estos, encontré dos que me llamaron la atención para trabajar. Y aunque ambos no formaron parte de la muestra final, fueron fundamentales para llegar a cerrar la discusión en torno a la casa y el hogar. Y son consideradas obras terminadas, más allá de la muestra final.

2.2.1.- It's a girl

It's a girl (2020) es una ilustración que realice gracias a la investigación del archivo fotográfico familiar. Encontré una serie de elementos en el álbum de nacimiento, entre los cuales me pareció curioso como todas las tarjetas de felicitaciones remiten a “Felicitaciones, es una niña” marcando así el inicio de tu identidad y como te define tu entorno desde el momento en el que naces. Para esto, quería utilizar este contorno de la imagen aludiendo a la estructura externa e interna del mundo externo y el ser interno.

Figura 17: Boceto de la experimentación con el archivo fotográfico familiar.

Una vez comencé a pensar en la imagen que se da frente en la memoria fotográfica como registro de la crianza, fui tomando distintos elementos que aludieran a la implementación de las construcciones sociales de la crianza. Decidí realizar una cuca con ellos, dando paso a una serie de discusiones sobre este juego donde se puede armar y desarmar un personaje, del mismo modo que se puede hacer con las casas de papel de estos mismos personajes. Creando todo un mundo, que podría ser un reflejo de como se construye la realidad conforme nos relacionamos con lo que nos rodea. Finalmente utilice una experimentación estética a esta cuca, pensando en el binarismo sobre los colores que se da al momento de otorgar un género a quien está por nacer.

Figura 18: It's a girl (2020)

2.2.2.- La princesa chanchito

La princesa chanchito (2020) es una obra que se construye en base al archivo familiar de los recuerdos. Este personaje surge de una carta de cumpleaños que mi hermana me hizo años atrás. Se trataba de un teatrino donde ella y yo representábamos anécdotas que nos sucedieron en la infancia, pero en este escenario yo era representada por la princesa chanchito. De una manera extraña, siempre me gustó esta historia, y me gustaba que en esta ficción yo era esta princesa. Después de pensarlo y de analizarlo un poco, entendí que era tan de mi agrado porque, a más de ser ficticio, realmente no tenía ni un estándar de belleza ni construcciones sociales generadas alrededor de ella.

Quería realizar una ilustración sobre esta memoria. Esto dio paso a la búsqueda de esta misma estética infantil que se ha ido trabajando a través del color, el material y el estilo.

Figura 19: Experimentación para “La princesa chanchito”.

Figura 20: “La princesa chanchito” (2020)

Estas experimentaciones y procesos que se dieron hasta llegar a estas dos obras dieron como resultado la misma pregunta sobre la identidad, pero dispuestas los diferentes contextos que existen dentro de cada crianza. Es aquí, desde donde parte la importancia de hablar sobre el hogar como un elemento necesario de cuestionar.

Figura 21: Boceto de la experimentación respecto al hogar.

Empiezo a trabajar en una casa de muñecas. En un comienzo, no tenía muy claro lo que iba a realizar con ella. La primera idea, una vez terminada su estructura, fue realizarla por dentro con una gran variedad de detalles generados desde la ficción. Pero progresivamente, al ver que la estructura no estaba funcionando del modo en el que quería, eliminé todo lo interior de la casa de muñecas hasta tener solamente la estructura externa. Me replanteé la idea de este juego infantil, de modo en el que terminó siendo una casa donde se puede ver el reflejo del exterior gracias a estar forrada por trozos de espejo en toda la parte interna. Incluí en ella, nubes y un columpio en el que busco representar el poder utilizar la imaginación y la ficción como elementos que se pueden sobreponer a las realidades, siendo un método de fuga para lidiar con las presiones de una realidad que existe dentro del sistema patriarcal heteronormado.

También experimenté con los planos de mi casa. Llegué allí porque me parecía muy complejo como se construyen las casas, de modo en el que no se piensa en los diferentes cuerpos ni en las distintas posibilidades dentro de la diversión e infancia dentro del construir. Redibujé los planos de mi casa para poder recrearlo con elementos desde la imaginación, como una playa, una selva, entre otros, dentro del hogar. Pero, finalmente, descarté este proceso ya que sentía que no dialogaba con las otras obras. Pero tampoco lograba crear el diálogo que buscaba respecto al proyecto.

Figura 22: Boceto de la experimentación respecto al hogar.

La última obra que formaría parte de la muestra final, buscaba en su principio ser una serie de ilustraciones que contengan ventanas que permitan ver una realidad ajena. Pero después de varios intentos de color y acuarela, no quede conforme con ellos. Finalmente realizando ciertas ilustraciones de las distintas casas que intentaba construir, encuentre un estilo limpio y sencillo que me interesó. Tomé varias ideas de instalación que me permitieron realizar una especie de movil atado con hilo rojo, el cual se introducción hasta terminar en esta serie de nubes que forma parte de la instalación final.

El proceso metodológico ha sido, como lo he dicho anteriormente, un constante prueba y error. Creo que la construcción que se fue dando ha sido sumamente rica. Muchas de las ideas que se daban y se descartaban, solían volver de una u otra manera en una distinta obra y/o experimentación. Esto permitió que, al momento de ver las obras como un conjunto, se pudieran conectar de una manera integral. Siento que realizar tantos procesos me permitió ver varias posibilidades de trabajar con las obras y elegir la que mejor funcionaba dentro de todo el proyecto, dando paso a la creación de A(r)mable: reconstrucción de un hogar.

3.- Proyecto artístico

A(r)mable: reconstrucción de un hogar.

Para comenzar, quisiera asentar la importancia que tiene para mí el nombre de la instalación. A(r)mable tiene este juego sintáctico de palabras entre “armable” y “amable”.

“Armable” alude a toda esta construcción que se da en los juegos infantiles sobre la creación del hogar y la identidad, pensando en las cucas armables y sus casas de papel. Y “amable” es lo proveniente al amor. Es por eso que veo en esta relación, la capacidad de pensar una manera de crear hogares que nos contengan, dando la oportunidad a repensar los espacios, la crianza y las personas desde los afectos.

Realizo una instalación que se conforma por tres obras independientes que piensan la relación con la casa, pero se necesitan la una de la otra para funcionar de manera integral.

3.1.- Obras instalativas

3.1.1.- *Mi casa reflejo*

Mi casa reflejo (2021) es una obra pensada para cuestionar los procesos subconscientes que se dan en la crianza, gracias a los juegos más tradicionales, como las casas de muñecas. En los cuales, realmente, se van formando las bases de lo que concebimos como familia y la relación que debemos tener con el hogar. Espacios de juego que jerarquizan y categorizan a los miembros del hogar según labores heterosexuales dentro de las construcciones patriarcales y sociales. Dentro de la obra, planteo a las nubes, los poemas y los recuerdos como un medio que permita intervenir la realidad sistemática en la que nos encontramos para poder lidiar con la misma.

Figura 23: Elementos de Mi casa reflejo (2021)

3.1.2.- *Tiza arma y desarma*

Tiza arma y desarma (2021) es la segunda obra que conforma A(r)mable, donde me enfrento a la misma crítica sobre el hogar. Sin embargo, esta vez lo realizo desde la institución educativa, la cual, sigue manteniendo estructuras sumamente tradicionales para indicarnos los modos en los que se construye la casa. Con este elemento educativo, planteo como los mismos ejercicios que se realizan en la escuela, se pueden repensar y retomar para permitirnos reconstruir modos de ver los existires. Es decir, armando y desarmando las construcciones sociales, tal como se podría hacer y deshacer las casas armables de papel.

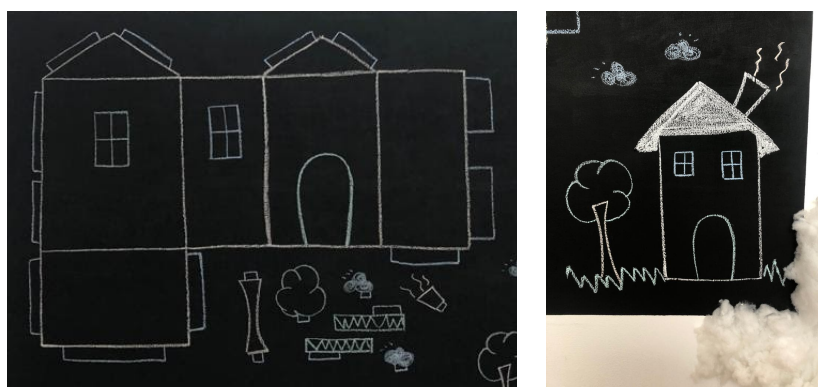

Figura 24: Elementos de Tiza arma y desarma (2021)

3.1.3.- *Rojo en casa*

Finalmente, se encuentra Rojo en casa (2021). Es una obra que invita a pensar de un modo más general la relación que construimos con el hogar. Utilizo el hilo rojo, siendo un elemento ya utilizado en obras anteriores, para pensar cómo se construyen las relaciones de dependencia con las relaciones afectivas. Busco mostrar la complejidad de mantener las ataduras con entornos que conllevan categorizaciones que violentan la naturalidad de los cuerpos, dificultando construir espacios de contención.

Figura 25: Elementos de Rojo en casa (2021)

3.2.- Exposición- Instalación

Para poder entender todo el proceso del montaje, las decisiones sobre las obras presentadas y el lugar en el que se realizó la exposición, es importante contextualizar el tiempo y el proceso en el que se dio la investigación y, sobre todo, la creación de la instalación.

Todo el proyecto se construyó en el marco del programa talleres y residencias artísticas dentro del Centro de Arte Contemporáneo de Quito (CAC), dadas desde el 16 de noviembre del 2020 al 30 de mayo de 2021. Fue un espacio compartido como parte del Colectivo “Mal Llamado”, con otros 14 artistas dentro de este centro cultural. Por esta razón, entre el diálogo con el equipo de museografía, lxs curadores y lxs artistas, la exposición se montó al final del Pabellón 4 del CAC, junto con Sebastián Jiménez y Antonio Andrade (Colectivo Mal Llamado).

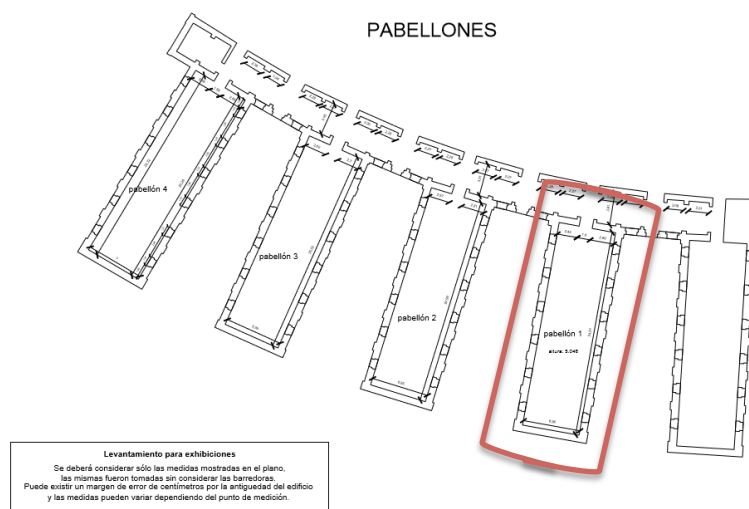

Figura 26: Plano de la distribución de los pabellones del Centro de Arte Contemporáneo de Quito.

Debido a que la muestra se realizó en el programa ya mencionado, esta fue parte de la Exposición colectiva de artistas residentes llamada Habitares (In)visibles, inaugurada el 10 de junio del 2021.

Figura 27: Piezas gráficas para difusión de la exposición colectiva Habitares (In)visibles.

3.2.1.- Montaje

La selección de obras se dio a partir de dos parámetros. El primero fue la posibilidad de que las obras seleccionadas logren dialogar entre ellas gracias a la estética infantil y la importancia de que en su conjunto construyan este diálogo sobre el hogar por medio de nuestra relación con el mismo dado por los juegos infantiles y la crianza. Y el segundo parámetro, fue lograr la interacción de esta instalación, con los proyectos que se expondrían en el mismo espacio por los otros integrantes del colectivo “Mal Llamado”. Una vez tomadas estas decisiones, en un primer momento, realizamos un render que nos permitiría ver cómo lograríamos el montaje en su totalidad.

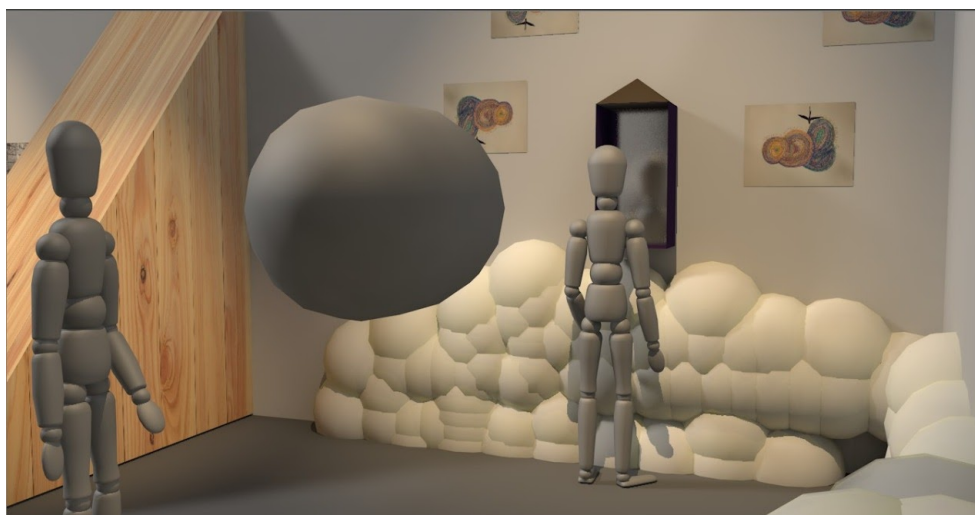
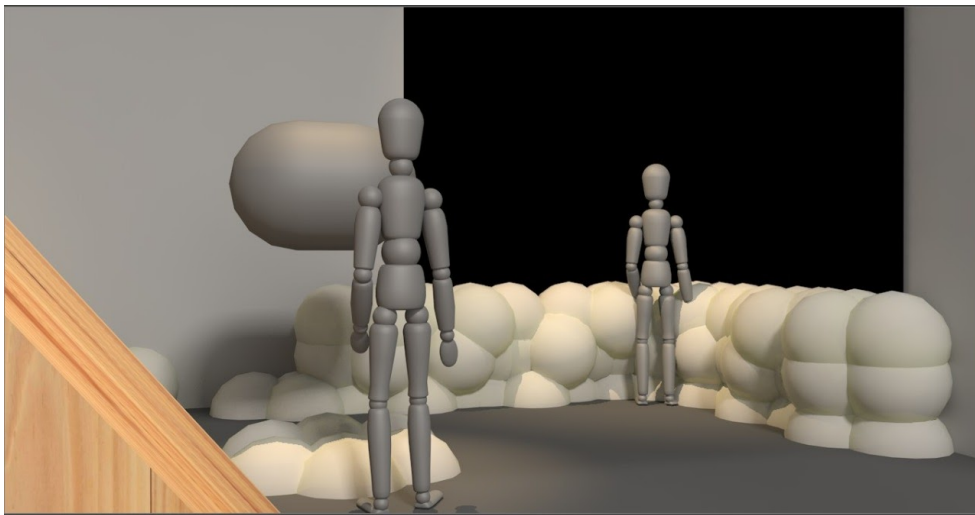
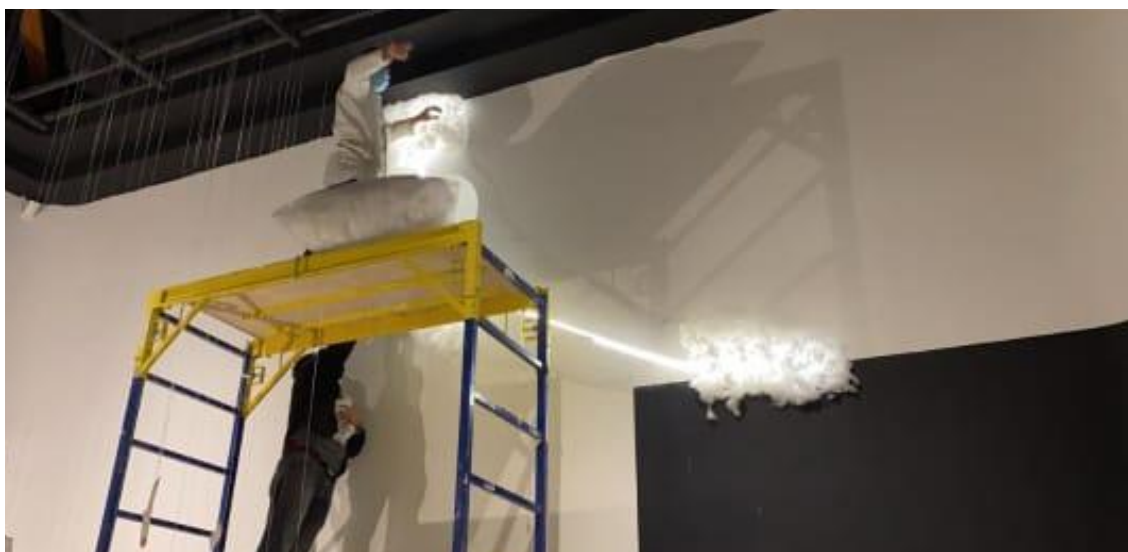

Figura 28: Render para la exposición Habitares (In)visibles.

Para después poder tener un boceto y guía que nos permita realizar el montaje en el espacio.

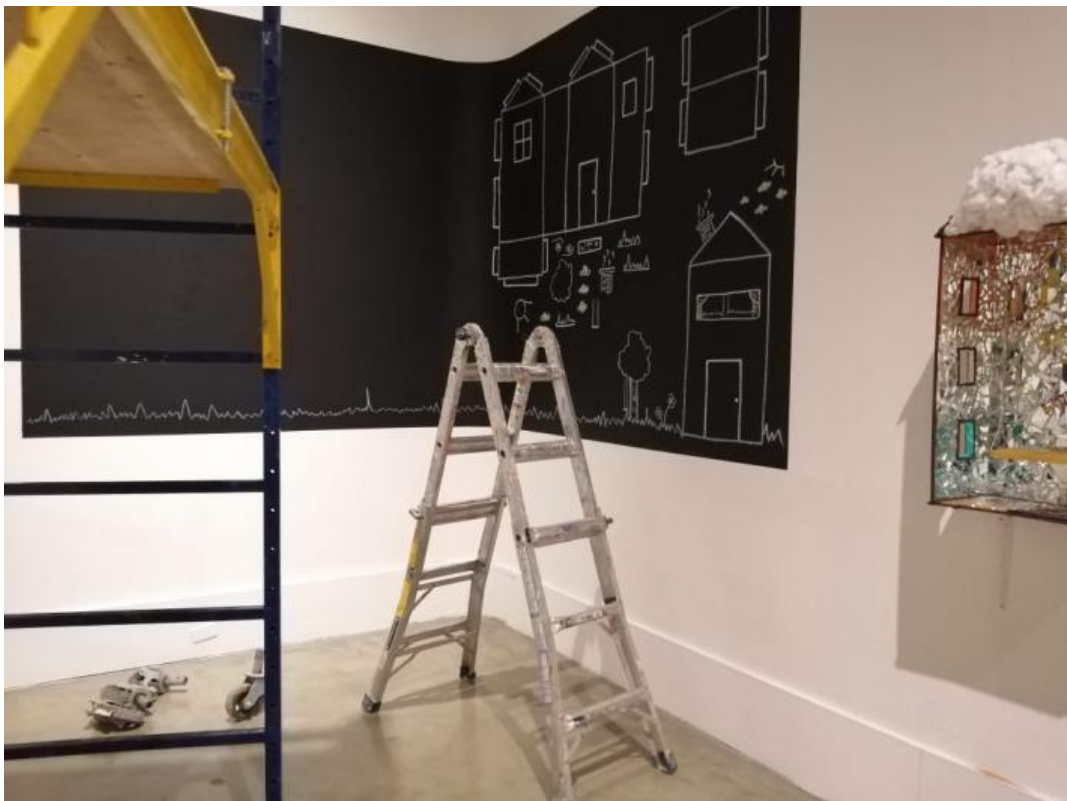
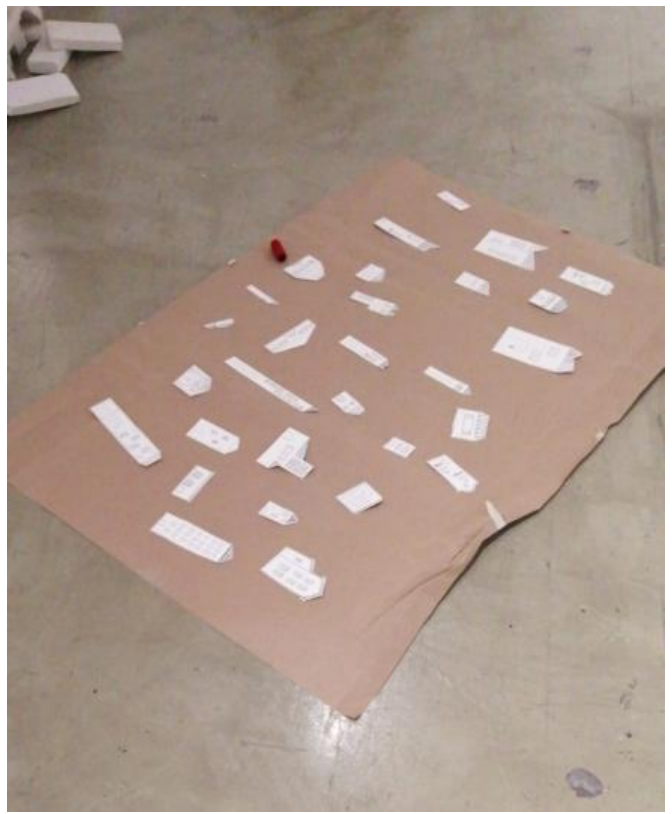

Figura 29: Registro del montaje de A(r)mable en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito.

3.2.2.- Resultados finales

Figura 30: Registro de la exposición A(r)mable en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito.

Figura 31: Registro de detalles de la exposición A(r)mable en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito.

⁶Figura 32: Registro de la exposición A(r)mable en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito.

⁶ Nota. Figura 30, Figura 32 (Fotografía) tomada de Paralaje XYZ . <http://www.paralaje.xyz/habita-res-invisibles-exposicion-del-programa-de-talleres-y-residencias-del-cac/>

Uno de los resultados que más me interesaban dentro de la exposición, era la activación con el público. Principalmente, para generarse ideas que pueden darse a partir de plantear la reconstrucción de la infancia como elemento fundamental en la relación con el hogar. Para esto, establecí un espacio dentro de *Tiza arma y desarma* donde el público pueda formar parte de la obra. Se activó el espacio en una visita guiada en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, donde propuse el siguiente planteamiento, buscando dar una pauta al público para acercarse a la obra.

Si pudieras imaginar una casa de muñecas que no se enfrente a espacios heteronormados, que le pondrías a este lugar.

Figura 33 : Activación de la instalaciónA(r)mable, 2021.

Resulta interesante la velocidad con la que las ideas surgieron. De cierto modo, creo que es porque siempre han estado ahí. Esperando a la oportunidad para contestar cuál es el lugar con el que se ha soñado toda la vida. Para mí, la reacción del público fue todo lo que esperaba, y más. Cada idea ocupaba más imaginación que la otra. Y me resulta sumamente gratificante ver y entender que todos estos deseos de fugar la normatividad que se nos ha impuesto al rededor de la crianza está en la naturalidad del ser, que solamente necesita las herramientas para concebirlo. Y dado el caso, creo al arte es una de ellas.

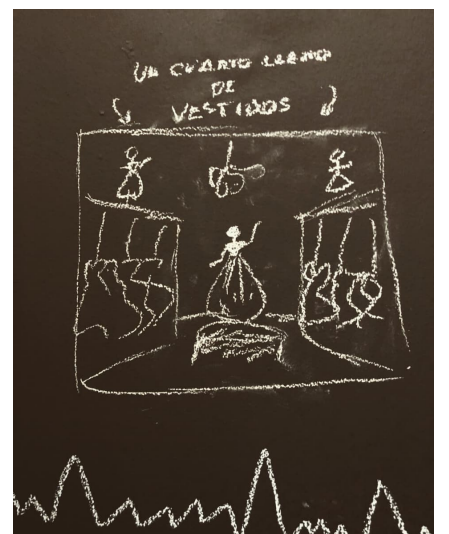
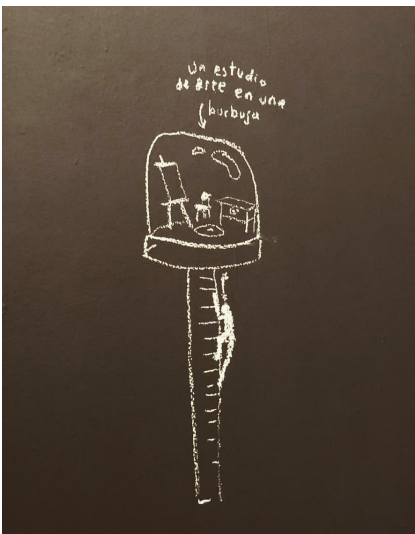
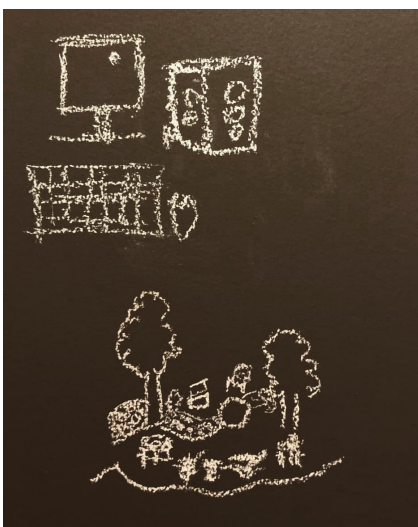
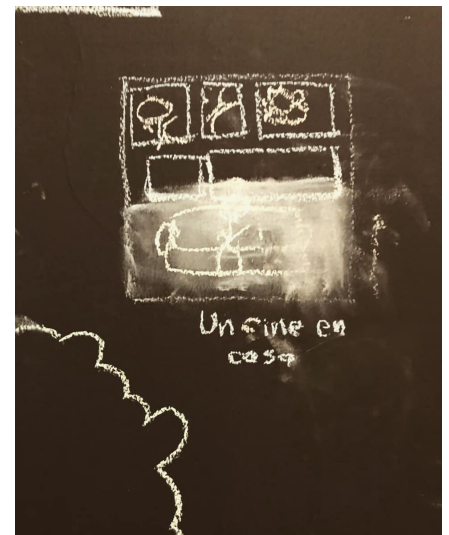
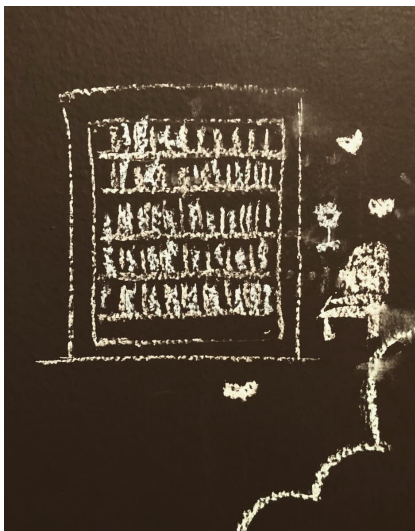
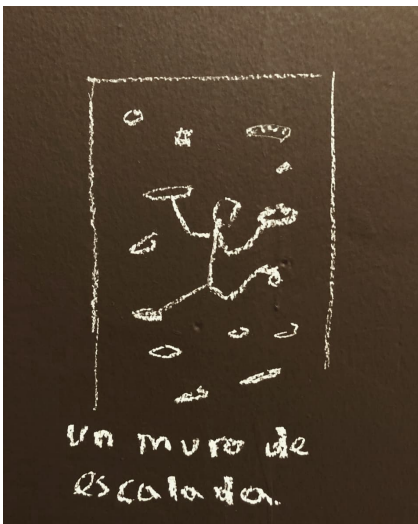
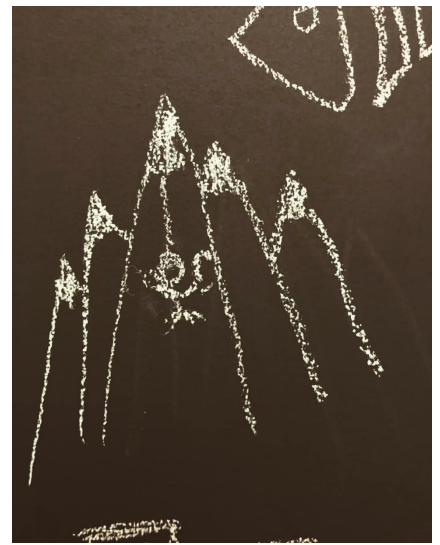
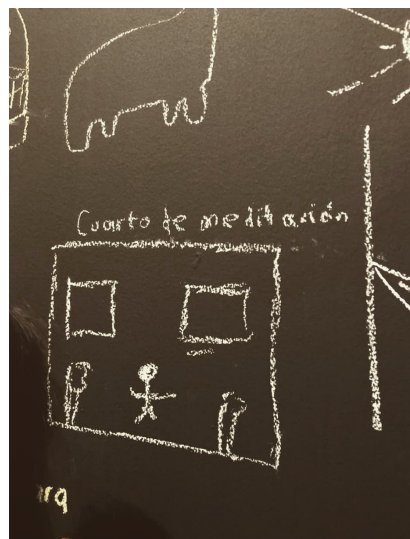
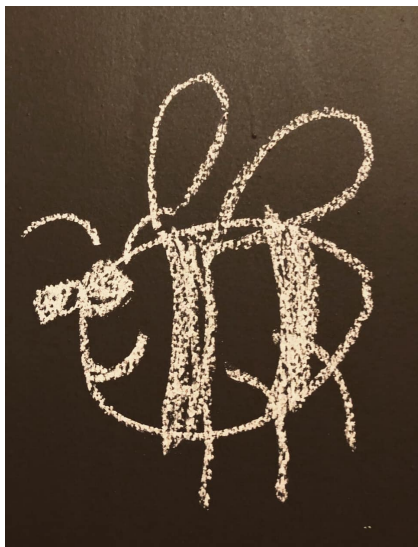

Figura 34: Detalles de la activación de A(r)mable, 2021.

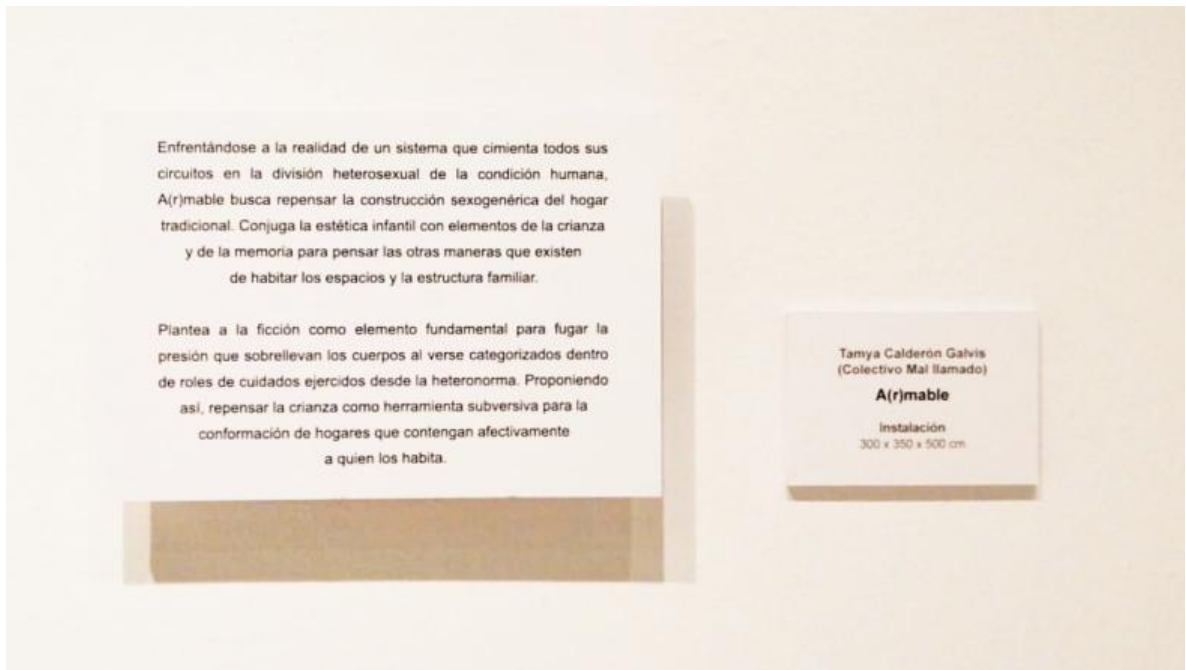

Figura 35: Cédula de A(r)mable, 2021.

Reflexiones finales

Para mi, realmente el arte es un proceso que te obliga a pensar y reflexionar las situaciones que te rodean. Y como me gusta llamarlo, es un viaje solo de ida. Todo este proceso, comenzó a finales del 2020, es decir, seis meses de comenzada una pandemia. En un momento en el que, quienes pudimos, tuvimos que mantenernos en casa. En ese punto, fue inevitable preguntarse sobre el hogar.

Creo que la mayor reflexión que puedo permitirme hacer es cuestionarme ¿qué es un hogar?. La respuesta no es sencilla, pero tampoco creo que viene de la noche a la mañana. Veo en lo que se denomina hogar, el espacio tangible o intangible en el que puedo permitirme ser yo. Veo en el hogar, el espacio que te contiene, más allá de lo que eres. Veo en el hogar, lo que construyes y el trabajo que das en la relación con el mismo.

Considero que no se puede llamar hogar a nada, hasta que empiezas a preguntarte y deconstruirlo frente a los sistemas sociales e institucionalizados que se han adentrado en él.

Soy consciente de la importancia de entender esto, porque si no construimos lugares seguros, no vamos a poder ser en ningún lugar.

Este proceso, fue el primer escalón que me permitió hablar con mi familia sobre estos temas, tratar a partir del afecto y empezar a construir relaciones basadas en todo lo propuesto conceptualmente en esta obra. Supongo que era claro que esto iba a pasar, pues fue una investigación de meses que a más de tener un fin expositivo, realmente tenía un fin (y una necesidad) de reconstruir.

Y así como, en esta búsqueda, encontré el primer paso para detenerme a analizar los espacios y las relaciones en las que me encontraba y qué roles se han ido construyendo entorno a los mismos. Realmente espero que la muestra permita, a quienes vivieron conmigo el proceso y a quienes la vean, dar paso a las reflexiones que se han construido sobre el hogar.

Bibliografía

- Cardoso, A. (2019). *La Rubia Inmoral*. Recuperado 16 de julio del 2021 de <https://www.instagram.com/larubiainmoral/?hl=es-la>
- Da Corte, A. (s.f.) Alex Da Corte. Recuperado 3 de marzo del 2021. de <http://www.alexdacorte.com/bad-land>
- De Beauvoir, S. (1981). *El segundo sexo* (1949). *Buenos Aires: Siglo XX*.
- Despentes, V. (2018). *Teoría king kong*. Literatura Random House.
- Faciolince, H. A. (2017). *El olvido que seremos*. Alfaguara
- Federici, S. (2004). *Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2004.
- Federici, S. (2013). *Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas*. Madrid: Traficantes de sueños.
- Halberstam, J. (2018). *El arte queer del fracaso*. Madrid: Egales.
- Me quiero casar*. Isabel Llaguno. (s.f). ARTEINFORMADO.
<https://www.arteinformado.com/galeria/isabel-llaguno/me-quiero-casar-59716>
- Miah, P. (2019, 9 mayo). *Teoría de la Mujer Enferma // Johanna Hedva*. Mad In America Hispanohablante.
<https://madinamerica-hispanohablante.org/teoria-de-la-mujer-enferma-johanna-hedva/>
- Spinoza, B. (1980). *Ética: demostrada según el orden geométrico*. (V. Peña, Trad.). Madrid: Edit. Orbis. Hyspamérica. (Primera edición en 1677).
- Smithsonian American Art Museum. (s.f.) *Dollhouse*. Recuperado 3 de marzo de 2021, de <https://americanart.si.edu/artwork/dollhouse-35885>
- Valdéz, A. (2021, 5 julio). *Habitares (In)visibles. Exposición del Programa de Talleres y Residencias del CAC*. Paralaje XYZ. Recuperado de <http://www.paralaje.xyz/habitares-invisibles-exposicion-del-programa-de-talleres-y-residencias-del-cac/>
- Wittig, M. (1992). *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*.(2006) Madrid: Egales.
- +ARTE GALERÍA TALLER PRESENTA “ATÁVICO” DE CINTHIA GUERRA. (s. f.). Arte Al Día. Recuperado 3 de marzo de 2021, de <https://es.arteldia.com/Galerias/ARTE-GALERIA-TALLER-PRESENTA-ATAVICO-DE-CINTHIA-GUERRA>