

APORTES PARA LA INVESTIGACIÓN EN ARTES INSTALACIÓN ESCULTÓRICA «LA MATERNIDAD COMO VÍNCULO ROMÁNTICO»

Aldana Giselle Bloise - Ana Luz Bugiolachi - Francisca Cocino - Victoria Mercapide-
Mercedes Zago - Sofía Delle Donne

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes. Epistemología de las Artes

Resumen

En la siguiente ponencia se presentará un trabajo final de la asignatura Epistemología de las Artes en el marco de la Facultad de Artes (FDA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que tuvo como objetivo la proyección de una instalación escultórica situada que consta de un altar con reminiscencias a la visualidad católica, en el que la figura de la virgen es reemplazada por una escultura que representa a una mujer que sostiene maternalmente a su pareja. El proyecto se aborda desde la metodología de Investigación en Artes, que considera la cualidad epistémica del proceso artístico, en una experiencia relacional y situacional. En este sentido, proponemos una crítica a los roles de género asignados a las femineidades, ligados al cuidado, la protección y la maternidad.

Palabras clave: arte, conocimiento, roles de género, instalación

El presente proyecto surge a partir de la elaboración del trabajo práctico final de la materia Epistemología de las Artes, perteneciente al plan de estudios de varias carreras de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (FDA-UNLP). La propuesta se encausa en la realización de un proyecto de Investigación en Artes, que contempla el carácter epistemológico del proceso artístico, eje principal que se aborda a lo largo de la cursada. En este sentido, nuestro trabajo final consiste en la elaboración del proyecto *La maternidad como vínculo romántico*, desde el desarrollo de un esquema operacional que nos permite elaborar objetivos, actividades, resultados e indicadores. El proyecto de investigación en artes también implica la confección de una rúbrica de autoevaluación que permite prever problemas, y, por lo tanto, estimar soluciones. Además, se desarrolla un cronograma de actividades que posibilita ubicar temporalmente las actividades. De esta forma, el trabajo sistematiza los saberes específicos y va constituyéndose en proceso a lo largo de la definición y puesta en acción de etapas proyectuales, las cuales avanzan al mismo tiempo que se incorpora el marco teórico propuesto de la materia. Cabe destacar que este proyecto se aborda desde la interdisciplinariedad, en tanto las estudiantes que participamos pertenecemos a distintas Carreras de la Facultad de Artes: Artes Plásticas, Diseño Multimedial, Artes Audiovisuales e Historia de las artes.

La materia Epistemología de las Artes promueve la reflexión y el debate acerca del conocimiento que se produce en el proceso artístico desde un diálogo plural entre diferentes corrientes de pensamiento. Entre dichos aportes podemos nombrar aquellos referidos al pensamiento moderno, las propuestas lógico-racionalistas materialistas, las psicoanalíticas, ontológicas y pragmático-constructivistas. En consecuencia, el marco teórico utilizado para la elaboración de este trabajo práctico final se construye a partir de la apropiación de ciertos conceptos clave de los autores trabajados en diferentes unidades, agenciándolos desde una perspectiva reflexiva para activar el proceso artístico como investigación. En la cursada esta

ejercitación la denominamos operativización de conceptos, por ello en el esquema operacional los autores que se ponen en juego se referencian entre paréntesis, con el objetivo de señalarlos sin subsumirlos a una cita científico-académica formal.

A través de la realización de una obra objetual, pretendemos visibilizar y cuestionar los mandatos impuestos a las femineidades que históricamente, y aún en la actualidad, han maternado a la sociedad. Desde una perspectiva feminista proponemos una crítica a los roles de género asignados a la mujer, ligados al cuidado, la protección y la maternidad.

La propuesta consiste en una instalación escultórica, emplazada en la entrada principal de la Sede Fonseca de la FDA-UNLP, compuesta por un altar que contiene las figuras de una mujer adulta cargando en brazos a un hombre de su misma edad. El altar que rescata visualidades del arte religioso cristiano estará conformado por una caja de madera adornada con flores marchitas, luces, y velas derretidas. Las figuras de la mujer y el hombre serán realizadas en madera y pintadas a la manera policromada. El carácter vetusto de la composición y la utilización de recursos propios de la imaginería cristiana pretenden aludir al peso de las imposiciones históricas católicas y su responsabilidad en la construcción de los roles de género.

El altar será complementado con un código QR que redirija a una cuenta de Instagram, cargada de contenido feminista con perspectiva de género, a modo de herramienta cognitiva y de apoyo conceptual. A la vez, se entregarán estampitas que también retomarán estas visualidades cristianas, que contengan la ilustración de la obra terminada y una oración con temática feminista, con el fin de ampliar el impacto sensorial de la propuesta.

Consideramos oportuno y necesario el debate y la reflexión sobre las imposiciones de género naturalizadas, ligadas a los vínculos y el deber de la maternidad y sus clásicos cuidados. Valoramos el poder de visibilizar estas problemáticas para generar cambios en nuestra sociedad.

Estimamos que la propuesta mencionada es una Investigación en Artes dado que genera conocimientos desde la práctica artística y también, en tanto señala una problemática habitual que creemos necesario cuestionar. En relación con la noción de «epistemologías del sur» planteada por De Sousa Santos (2019) consideramos que el proyecto de obra refiere a los conocimientos que surgen de las luchas sociales y políticas (p.22). Por otro lado, García Silvia y Belen Paola (2013) proponen que la práctica artística puede ser calificada como investigación si su propósito es aumentar nuestro conocimiento y comprensión. Ello es justamente lo que proponemos: repensar la definición del rol femenino en sus relaciones, amplificarlo y diversificarlo, para lograr una comprensión más abarcadora y respetuosa para con las mujeres.

Cabe mencionar que la producción de la obra implica una metodología de trabajo sistematizada que puede replicarse, debido a la definición de etapas proyectuales tales como: análisis de estética del altar, análisis de relaciones de tamaño entre figuras, selección de objetos ornamentales, producción del altar, análisis de público destinatario, decisión de emplazamiento, etc. Lo antedicho se observa en los siguientes esquemas:

ESQUEMA OPERACIONAL

ETAPAS DEL PROYECTO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	RESULTADOS	INDICADORES	
PRODUCCIÓN	Desarrollar una dialéctica negativa en torno a los roles de género asignados a la mujer, ligados al cuidado, protección y maternidad. (ADORNO)	Producir una estatuilla de figura femenina que sostiene maternalmente a un hombre	Que las relaciones de tamaño y forma denoten el concepto de pareja	Escala humana Perspectiva de género	
		Tallar las figuras en madera de tilo en un tamaño de 70x35x20 cm.			
		Aplicar color mediante la técnica de policromado			
	Plantear una discontinuidad en las concepciones de maternidad impuestas a las mujeres (FOUCAULT)	Adquirir en santerías flores artificiales de distintos colores	Que se reconozca el altar católico, específicamente en relación a la figura de la Virgen María	Imaginería cristiana Perspectiva de género	
		Posicionar las flores alrededor de las figuras			
		Producir un Dosel que enmarque las figuras en madera tallada coloreada con aerosol dorado.			
		Adquirir velas blancas para ubicarlas en el piso del altar			
		Adquirir guirnaldas de luces cálidas			
	MONTAJE	Generar una imagen dialéctica para romper con los mandatos impuestos (BENJAMIN)	Relocalizar el altar en un espacio descontextualizado del entorno religioso (Facultad de Artes)	Llamar la atención de los transeúntes e interpelarlos mediante el extrañamiento	Imaginería cristiana Parámetros visuales recurrentes en altares
			Intervenir la pared seleccionada generando una abertura de 80x50x30 cm en la que se empotrará el altar		
Revestir la cavidad con madera barnizada					
Emplazar la estatuilla y ornamentos dentro del altar					
Encerrar los elementos mediante una puerta vidriada					
Evidenciar un posicionamiento o feminista		Incorporar a modo de pie de imagen la frase "Hermana no maternales a tu macho"	Anclar el sentido de la obra a una crítica feminista	Teoría feminista Perspectiva de género	

	para criticar y plantear la necesidad de modificación de los roles de género (BENJAMIN)	Elaborar cartel en madera tallada y barnizada con letras negras en cursiva	Interpelar desde la palabra escrita a los transeúntes	
RECEPCIÓN	Trabajar a partir de una técnica en diálogo con las redes sociales como medio de comunicación masivo	Crear una cuenta de Instagram con contenido referido al feminismo	Generar interés en la reflexión planteada, para brindar herramientas que posibiliten a las personas repensar sus vínculos	Parámetros de interacción en la plataforma.
		Generar un código QR que redireccione a la cuenta de Instagram		
		Tallar en láser, sobre la madera del altar, el código QR		
		Montar el código QR en la parte inferior del altar		
	Generar una experiencia cualificada que permita la transformación de los roles de género en las dinámicas vinculares (SÁNCHEZ)	Ilustrar el altar acabado para generar una estampita	Replicar una práctica tradicional cristiana	Imaginería cristiana Perspectiva de género
		Generar una composición con la ilustración al frente y una oración católica, reelaborada en términos feministas, en el dorso.		
		Imprimir en opalina de 200gr. y cortar las estampitas		
		Repartir las estampitas en la entrada de la Facultad.		

RÚBRICA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	BIEN	REGULAR	MAL
Desarrollar una dialéctica negativa en torno a los roles de género asignados a la mujer, ligados al	Se comprende fácilmente que las figuras representan una pareja heterosexual en la	Se percibe un indicio de relación heterosexual en la representación corporal, pero no hay	No es posible establecer una relación entre las figuras representadas.

cuidado, protección y maternidad. (ADORNO)	que la mujer materna al hombre.	una total comprensión de ella.	
Plantear una discontinuidad en las concepciones de maternidad impuestas a las mujeres (FOUCAULT)	Se logra fácilmente inferir que la instalación consta de un altar católico en el que se sustituye la figura de la virgen y del niño en brazos por una pareja	Se observa un intento de representación de la imaginaria cristiana, pero no es posible la comprensión acabada de su inserción en el marco representado por el altar católico.	No es posible reconocer la imaginaria cristiana en la representación, así como tampoco comprender al altar como tal y la sustitución de la figura de la virgen
Generar una imagen dialéctica para romper con los mandatos impuestos (BENJAMIN)	El emplazamiento permite llegar a un público ideal, de entre 18 y 60 años, que se siente interpelado por la temática planteada.	Se observa un potencial en la locación, que permite la llegada al público deseado, pero no hay un total aprovechamiento del espacio y no se logra su interpelación.	El emplazamiento no es el adecuado para interpelar al público ideal propuesto
Evidenciar un posicionamiento feminista para criticar y plantear la necesidad de modificación de los roles de género (BENJAMIN)	La obra es comprendida en el marco de la teoría feminista y logra transmitir la crítica a los roles de género. La frase seleccionada como pie de imagen es clara y logra interpelar al público.	La obra es comprendida en el marco de la teoría feminista pero no logra transmitir acabadamente la crítica a los roles de género. La frase seleccionada como pie de imagen resulta atractiva pero no es clara.	La obra no puede ser comprendida en el marco de la teoría feminista y no logra transmitir la crítica a los roles de género. La frase seleccionada como pie de imagen resulta confusa.
Trabajar a partir de una técnica en diálogo con las redes sociales como medio de comunicación masivo (BENJAMIN)	El código QR está posicionado de manera tal que es visible y llama la atención y logra generar más de 100 interacciones diarias en el instagram	El código QR está posicionado de manera tal que es poco visible, por lo que se logran menos de 100 interacciones diarias en instagram.	El código QR está posicionado de manera tal que no logra llamar la atención, por lo que no se reciben interacciones en el instagram.
Generar una experiencia cualificada que permita la transformación de los roles de género en las dinámicas vinculares	Las estampitas se encuentran posicionadas de manera tal que son visibles y llaman la atención de los	Las estampitas se encuentran posicionadas de manera tal que no son visibles totalmente y llaman	Las estampitas se encuentran posicionadas de manera tal que no son visibles y llaman poco la atención de los transeúntes. Por día no

(SÁNCHEZ)	transeúntes, quienes acceden a llevarse una. Por día se entregan más de 50 estampitas	poco la atención de los transeúntes. Por día se entregan menos de 50 estampitas.	se entrega ninguna estampita.
-----------	---	--	-------------------------------

Consideraciones finales

Reflexionamos que a partir de este proyecto de investigación artística la producción se erige como medio propicio para señalar una problemática particular y habitual que es necesario cuestionar: la imposición de roles de género a las feminidades, ligados al cuidado, la protección y maternidad, que repercute en sus vínculos afectivos al generar una situación de inequidad desfavorable para ellas.

El objetivo general de la materia Epistemología de las Artes apunta a considerar y valorar la producción de un conocimiento situado y relacional en el propio proceso artístico. En relación a la temática que seleccionamos para realizar nuestro trabajo práctico final Nelly Richard (2008)¹ considera que la teoría es lo que forma conciencia acerca del carácter discursivo de la realidad social y le permite al sujeto transformar esa realidad, al abrir los signos que la formulan a nuevas combinaciones interpretativas capaces de deshacer y rehacer los trayectos conceptuales que ordenan su comprensión. Por ello, creemos que resulta realmente necesario en el feminismo en general, y en el feminismo latinoamericano en particular, utilizar todos los medios disponibles para poner en acto artístico las reflexiones que restan plantear y profundizar.

Referencias

ADORNO, T. (1970). El progreso del arte. En *Teoría estética*, Madrid, Akal.

BENJAMIN, W. (1934). El autor como productor

_____ (2005). «Pasajes» En *Libro de los Pasajes*, Madrid, Akal.

_____ (2005). «Pasajes de Paris II» En *Libro de los Pasajes*, Madrid, Akal.

De SOUSA SANTOS, B. (2019). ¿Por qué las epistemologías del sur? Caminos artesanales para futuros artesanales. En *El fin del imperio cognitivo. La afirmación de las epistemologías del sur*. Madrid. Trotta.

¹ Si bien este texto no forma parte de la bibliografía obligatoria de la materia, la propuesta del trabajo práctico final permite que lxs estudiantes amplíen la lectura obligatoria señalada en el programa, con el objetivo de situar sus prácticas en las temáticas específicas que seleccionan para investigar.

FOUCAULT, M. (1969). Ciencia y saber. En *La arqueología del saber*. México, Siglo XXI.

GARCÍA, S. & BELÉN, P. (2013). Cómo produce el artista y cómo produce el investigador y La ciencia y el arte. En *Aportes epistemológicos y metodológicos de la investigación artística Fundamentos, conceptos y diseño de proyectos*. Sarrebruck, Editorial académica española.

SÁNCHEZ, D. (2019) Pragmatismo. La dimensión estética como operatoria epistémica transformadora en BELÉN, Paola (Comp.) *Epistemología de las artes La dimensión epistémica desde la creatividad proyectiva y la recepción interactiva*. Edulp: La Plata.