

QUIEN YA NO TIENE INSTRUCCIONES PERO SI LIMITES

Denisse Villalobos

Memoria de obra para optar al grado de Licenciada en Artes Visuales

Profesora: Paz López

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTE Y DISEÑO
ESCUELA DE ARTE
Santiago, Chile 2021

NO ME
A DIOS QUE
ALER, O SI,

NO LO SE

tengo
mi edo

a mi papá, al único que espero nunca decepcionar

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a los profesores de mi carrera, quienes aportaron en mi forma de ver.

A mis amigos, por su apoyo y paciencia.

A Benjamín, que me apañó siempre

A mi papá, quien siempre me ha apoyado en cada paso que doy, a pesar de no estar siempre de acuerdo, agradezco enormemente su apoyo y aún más importante su amor incondicional, sus palabras de aliento, el soportar mi desorden, el comprar mis materiales y ante todo el hecho de que nunca cuestiono mi elección de haber estudiado arte.

RESUMEN

El proyecto nace a partir de recuerdos y experiencias relacionadas con mi niñez y entorno familiar, parte por la idea de que el tabú empieza desde la infancia y nuestra manera de aprender

Utilizaré aquellos recursos y visualizaciones infantiles para crear "Quien ya no tiene instrucciones pero sí límites" mi objetivo va en materializar la relación entre texto, imagen y el imaginario al momento de definir las cosas, con esto cuestionar mis propios aprendizajes, identificar e intervenir los límites del imaginario infantil, poner en duda el castigo como muestra de amor y medio de aprendizaje.

Por lo que la obra inicia con un reconocimiento sobre cuáles son los dibujos y conceptos básicos que suelen usarse para enseñar como por ejemplo: el diseño de la persona de a palo, la casa un triángulo arriba de un cuadrado, el sol un círculo con líneas alrededor. A partir de estos, tomar la palabra, buscar las definiciones de la RAE, la siguiente acción viene con el autocastigo, pintando amarrada de espaldas con la intención de abstraer las imágenes.

Con ello crear tres páginas a partir de una palabra.

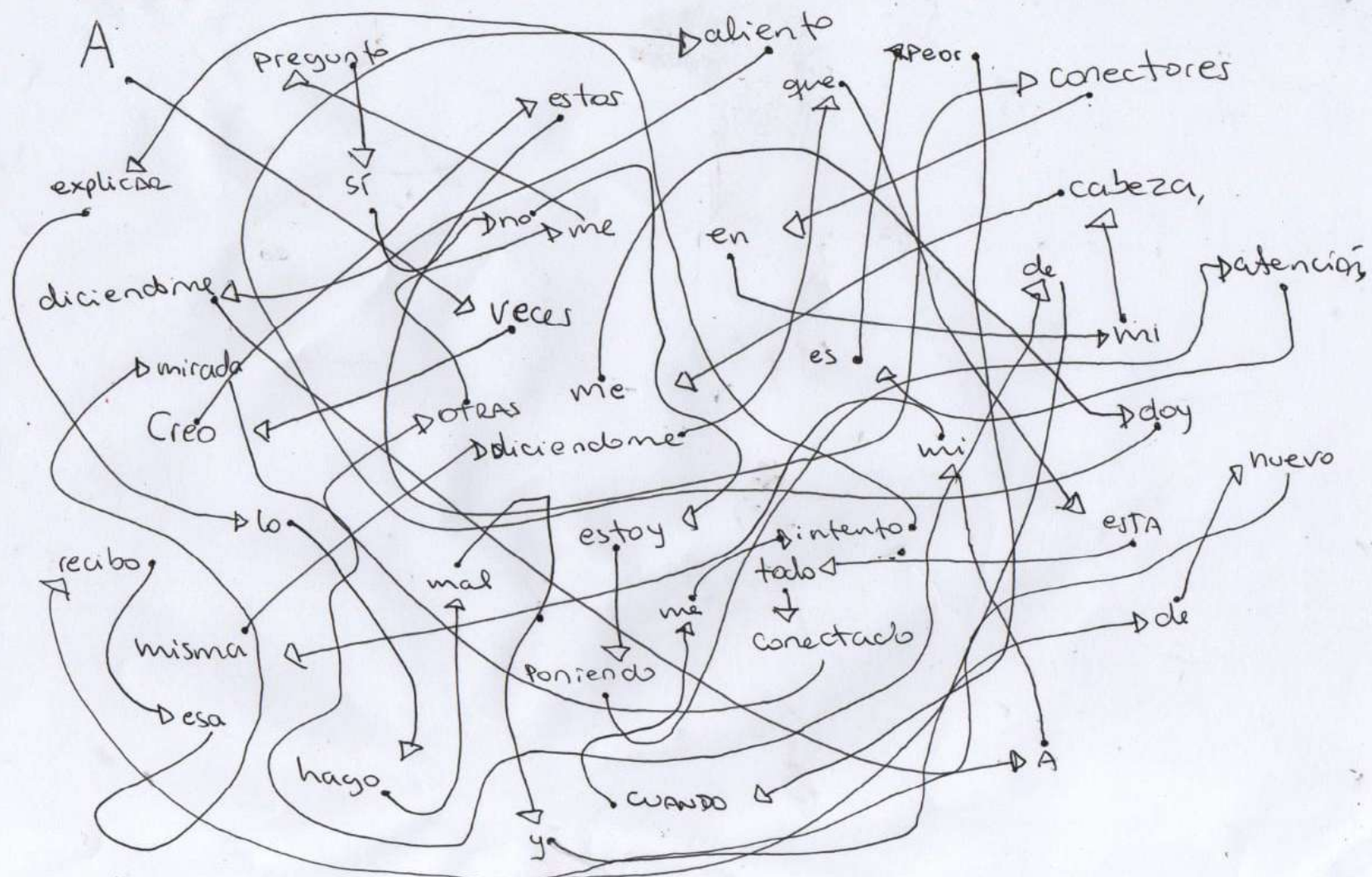
La ilustración se desarrolla con los ojos vendados, la descripción con las manos esposadas de frente

ÍNDICE

Introducción.....	8
LO QUE FUE	
El hombre de la cámara.....	13
Tabú.....	16
Pruebas.....	18
PARA LO QUE ES	
Infancia.....	30
Escritura.....	37
Entropía.....	44
Referencias.....	62
BIBLIOGRAFÍA.....	67

INTRODUCCIÓN

Quiero poder escribir de forma sincera, pienso que como no soy buena de por sí con las palabras , nunca me ha quedado de otra, partíre declarando lo desordenada que soy, que en mi cabeza hay ideas que están conectadas y al verbalizarlas se me enredan de una forma con la cual no me logro a dar a entender, digo esto porque esto me paso en el trabajo, nació de una forma muy personal y fue dando vueltas con la intención de desprenderse un poco de mi yo yo, junto la experimentación hasta llegar a lo que es.

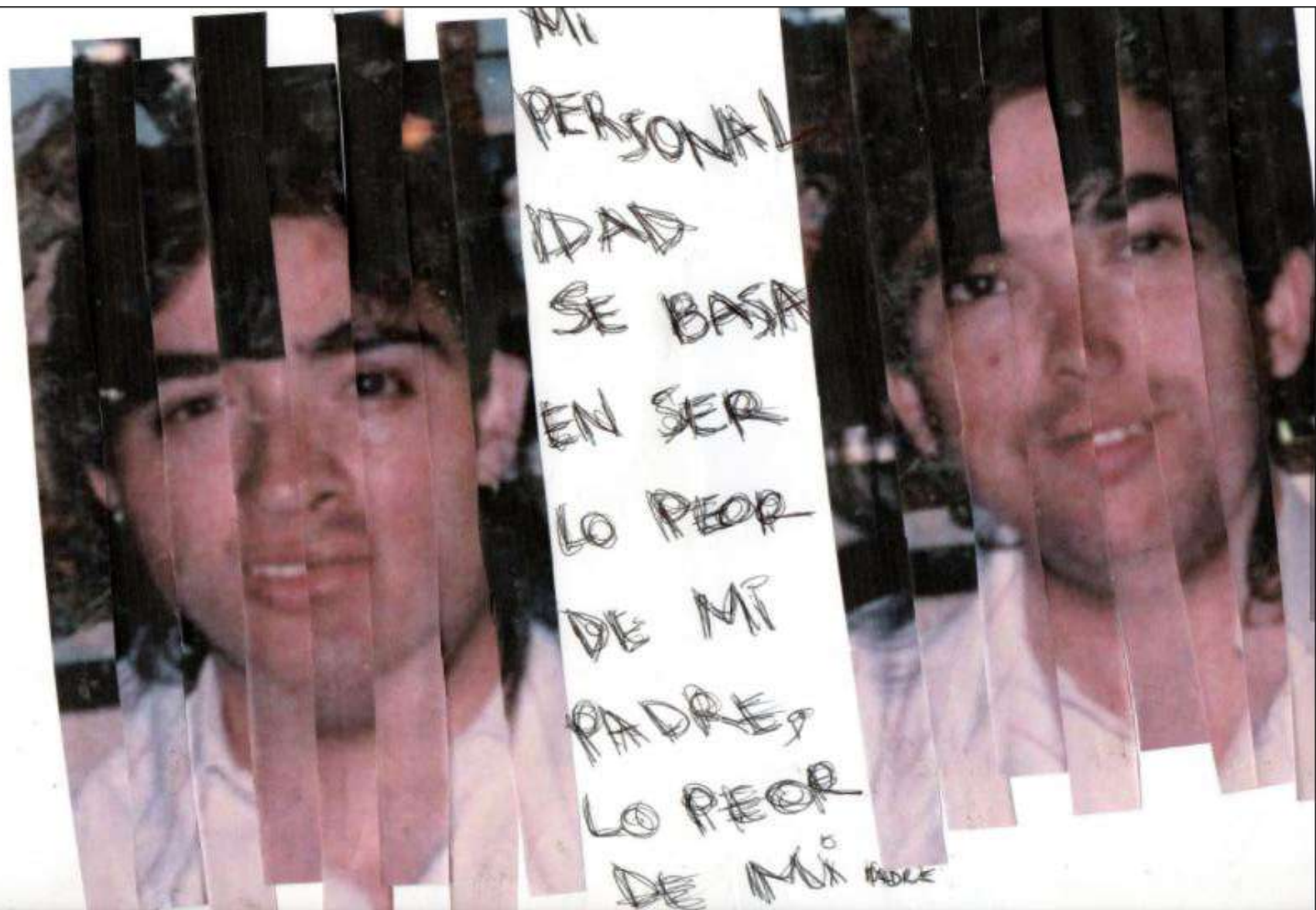
no te estoy entendiendo Demisse"

“En mi escultura, hoy expresó lo que no pude resolver en el pasado. El miedo era lo que no me permitía llegar a comprender la situación. El miedo es lo peor. Te paraliza. Mi escultura me permite re-experimentar el miedo, dotarlo de una entidad física y así poder desprenderme de él. El miedo se convierte en una realidad manejable. La escultura me ofrece la posibilidad de re-vivir el pasado, de observar el pasado en sus proporciones reales, objetivas.”

Sancho, Lidon, (2012), UNA CRUZ EN EL PECHO. EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA EN LA VIDA Y EL ARTE, Castello de la Plana: Universitat Jaume I Castelló

LO QUE FUÉ

MI
PERSONAL
IDAD
SE BASA
EN SER
LO PEOR
DE MI
PADRE,
LO PEOR
DE MI MADRE

El hombre de la cámara.

el hombre detrás de la cámara se llama Pablo, sacaba sólo fotografías a personas felices

El hombre detrás de la cámara guardaba momentos, pero él sentía que al guardarlos no lograba ser parte de ellos

El hombre dejó atrás la cámara

Como primera bajada mi intención era utilizar las fotografías sacadas por mi papá, mas que nada, el querer entender su manera de ver, me llamaba la atención el hecho de que todas sus fotografías fueran de personas, estaban tomadas de una manera en particular en las que veía cariño de por medio hacia los involucrados, quienes la mayoría ya no están en nuestras vidas.

Había dos cosas con las que me quería agarrar al principio con respecto a sus fotografías, primero era las vueltas que se daba, como eran huellas y pruebas de momentos en los que él estaba, pero no aparecía en ellas. Lo otro de lo cual si me termine agarrando, era el hecho de que no sabemos de mi madre de hace un par de años y estas fotografías eran una prueba de la existencia de esta, no solo eso, del matrimonio de mis papas, al intentar usarlas me vi con impedimentos, estaba ya presente la omisión de cualquier cosa relacionada con mi madre posterior el divorcio, lo que me llevó a la interacción con el concepto tabú, tras lo difícil que era trabajar a escondidas y con la intención de desprenderlo un poco de mí.

No quiero ser mi madre, no quiero ser mi padre, no quiero ser izquierda, no quiero ser derecha, no sé como definirme, pero a ellos sí.

Mi padre es derecha, mi fortaleza, correcto, confiable y firme.

Mi madre es izquierda los resultados eran más y más variables, a veces más divertidos, pero nuestra relación era más inestable.

Sí me caigo me apoyó con la mano derecha, la mano izquierda la utilizó, está presente pero no me doy cuenta cuánto me afecta, todo siempre lo manejó por inercia Quisiera tener mis manos siempre

Mis dos padres tienen las mismas "manos de empanada" siempre se las mire, "de allí vengo, de allí vienen" pero nunca cambió la imagen que tenía de ellos, la mía sí. Yo me defino por mis manos grandes, mi mano izquierda, mi mano derecha, mi madre, mi padre.

TABÚ

¿Era eso lo que me estaba pasando?, ¿en verdad me sigue afectando? pero no se me permito demostrarlo, la tentación de algo prohibido, el extrañar sin lograr definir sí es real, ¿añoranza u orgullo?, ¿tristeza o alivio de la pérdida?

Para investigar sobre el tabu primero comencé a desprenderlo con palabras que consideraba tenían relación, en mi lista llegué a estas:

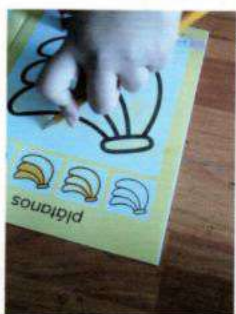
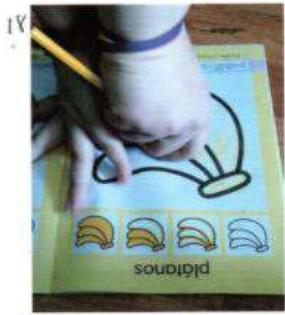
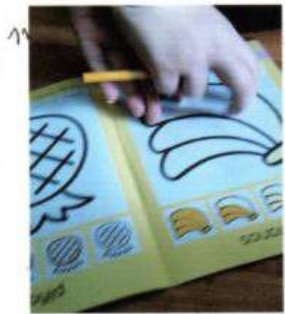
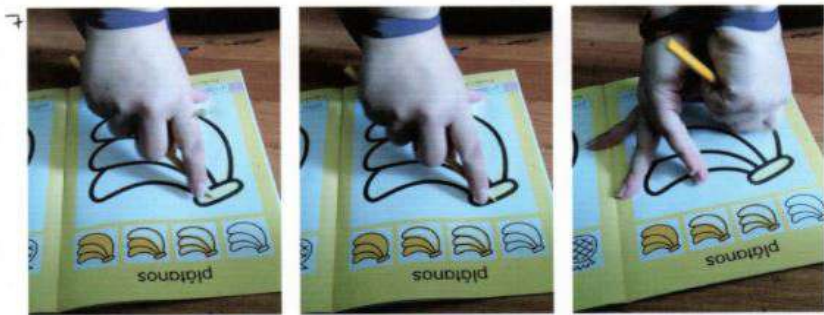
Secreto
Prohibido
Incomodidad
Deseo
Limitante
Moralidad
Ética
Madurez
Sanción
Costumbres
Hábitos
Censura
Exposición
Avoidance
Superstición
Perífrasis
Eufemismo
Prejuicio
Pecado
Sagrado

Descubrí que el tabú es la reacción frente a la incomodidad, miedo o un "temor sagrado", también que era incluso un medio de control hacia a un otro justamente a partir de este miedo.

Mientras más investigaba más me percataba como se convertía en una imposición desde la infancia, que se transmite y arraiga en las costumbres del adulto para ser parte de la sociedad, por lo que termine llevándolo a esto

Pruebas

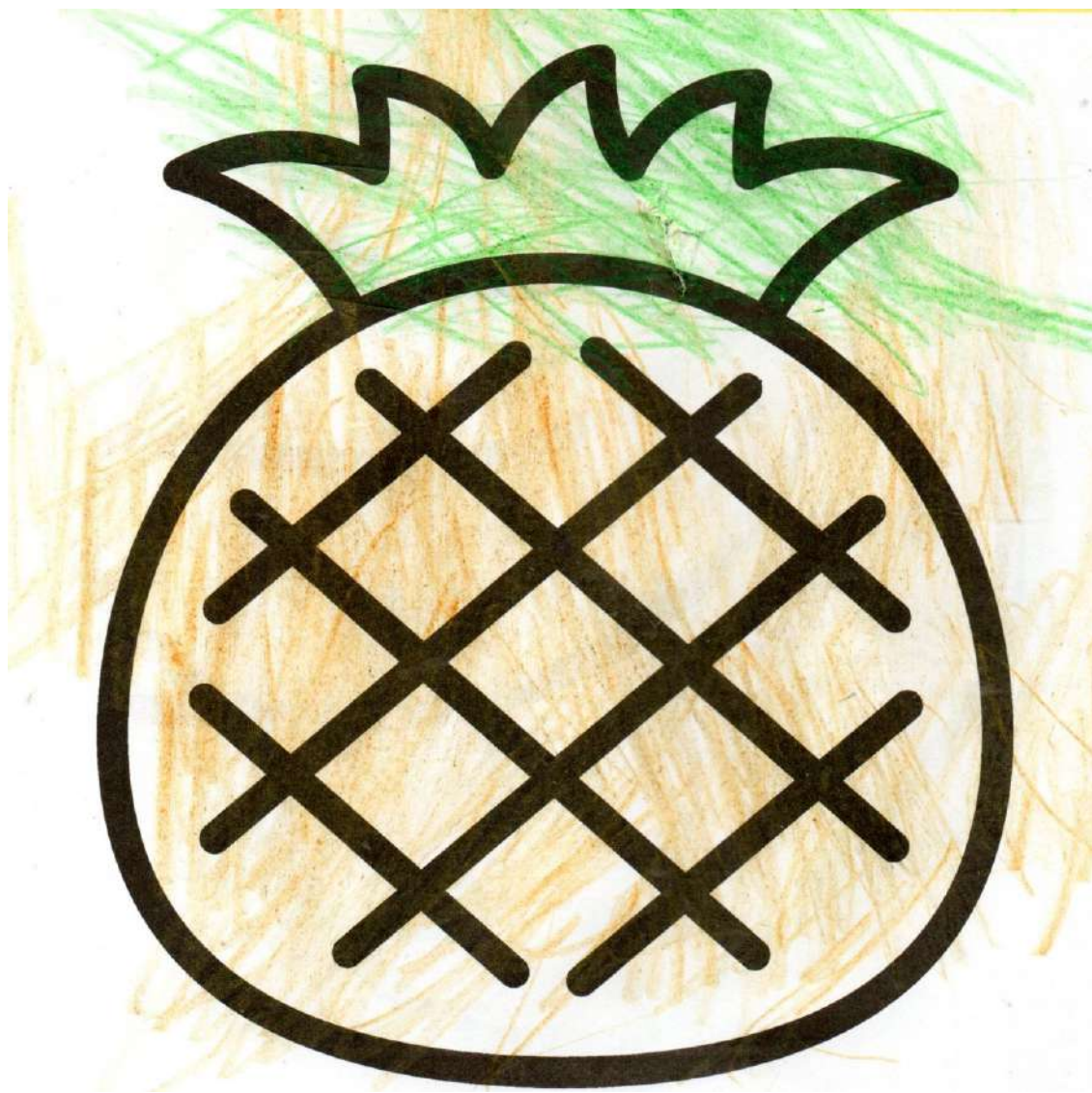
Dándole un par (o demasiadas) vueltas llegué a la idea de comprar un cuadernillo para colorear y me até de manos, pensé que eso era algo que uno disfrutaba en la niñez también cuando no era impuesto y pedí a terceros que me guiaran con la idea de seguir instrucciones incluso cuando ya hay límites, refiriéndose a la línea del dibujo. Comencé a cuestionarme el dibujo del cuadernillo, por lo que decidí seguir para pruebas ilustraciones de cuentos infantiles, ya que estas pueden utilizarse como un medio de aprendizaje de valores y precauciones. Probé, en especial con distintas posiciones, ya que me cuestioné que representaba más mi visión de lo tabú, y a su vez que me producía más incomodidad, ¿es el no ver y obedecer?, ¿es el hacer de frente o de espaldas?, ¿es el pintar, dibujar, escribir? o ¿lo son o serían todas?

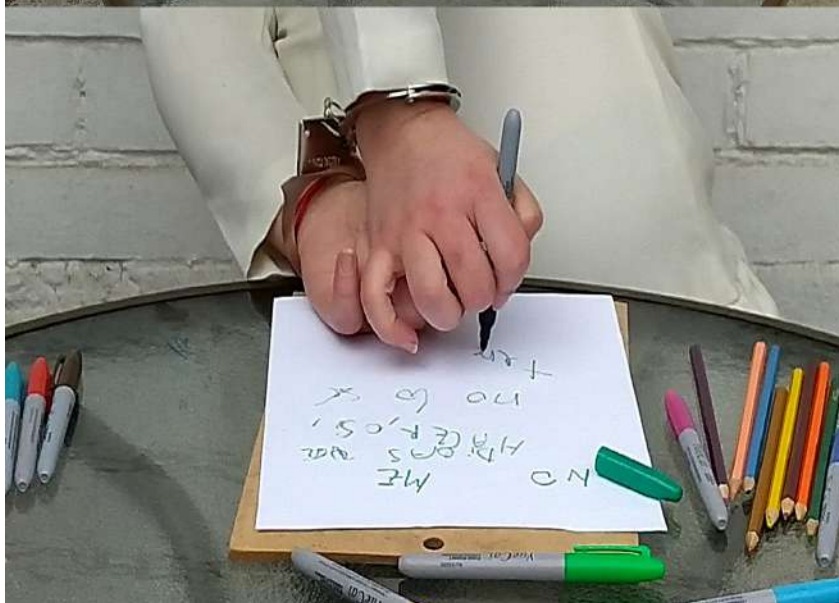

PARA LO QUE ES

¿Qué es lo que perdí al crecer?

perdí la posibilidad de errar y añadí expectativas hacia mis pensamientos y reacciones.

perdí la suavidad de mi piel, la agrande, alargando mis piernas y brazos, broto lo que mi género y genética permitió brotar, cambie la voz

todo era tan nuevo, sin tacto, lo fui ensuciando.

Infancia

La palabra INFANCIA viene del latín infans, in como negación, fars como habla, por lo que el concepto deja a un niño sin voz, sin un rol en su unidad familiar sin independencia, situación que se potencia en este modelo de familia jerárquica que se ha establecido en la cultura.

Olvidamos el valor de ser niño, buscando alejarnos más de la niñez y sobrevaloramos la madurez como una virtud, sin reconocer lo limitante que es.

olvidamos que la infancia es la etapa de nuestra vida en la que se comienza a basar todo nuestro carácter, la base de nuestra personalidad

Nuestra madre viene de una familia y una crianza particular, igual que nuestro padre lo que vuelve nuestras infancias un suceso único e irrepetible, donde los padres suelen repetir patrones y comportamientos que recibieron en su primera crianza según la sociedad en la que vivimos.

Mientras más me cuestionaba en las pruebas, me percate que no era solamente el hecho de seguir instrucciones el que importaba sino como el dibujo al igual que lo tabú era impuesto. Al no ver, me intentaba oponer a la idea de seguir una línea que marca un límite. La decisión de utilizar estas ilustraciones, se debe a que son las cuales terminan por demarcar, reducir y definir nuestra percepción del mundo.

El hecho de realizar la primera acción con los ojos vendados y las manos sueltas tiene como fin dar una sensación de libre expresión mientras aceptamos sin cuestionar lo que vemos. Estas ilustraciones que no siempre logramos recordar cuándo llegaron a nosotros, pero sabemos lo que son; signos que hemos utilizado repetidamente de una forma de la cual se nos vuelve reconocibles, fácil de reproducir y enseñar, de una forma que el ciclo continua, lo heredamos y lo seguiremos enseñando.

Llevándolo a mi infancia y lo impuesto recordé un castigo hacia mí, me amarraron a una silla para comer, pensé que algo tan básico y necesario como mi alimentación lo habían llevado a ese extremo. Existen diferentes estilos de crianza, en estos, se ha visto muy presente como el castigo, llamase a este de una forma, verbal, permisivo o físico, afecta la manera de pensar del niño que está en formación por lo cual cada paso afecta en su autoestima y el cómo se relaciona con los demás.

Además existe el factor del premio al buen comportamiento, el castigo como lección, el considerarlo un individuo, el mezclar golpe y el cariño como método de corrección la repetición de las frases "golpearte no es algo que me gusta, no me dejas opción" oraciones como estas dejan en el niño la responsabilidad de mantener la conducta a través del tiempo para ser merecedor de cariño por parte del adulto responsable

En el standar de familia además, se repite la idea de la madre como adulto responsable del niño y afecto, como el padre termina por ser un personaje secundario en un buen porcentaje poblacional mientras la madre tiene un rol protagónico en el aprendizaje del menor.

“...la función de un dibujo tan esquemático, tan escolar ... radica en hacerse reconocer, en dejar aparecer sin esquivos ni vacilaciones lo que representa”

Foucault, Michel (1973), Esto no es una pipa, ensayo sobre Magritte, Barcelona: Editorial Anagrama

Escritura

El lenguaje nos abre las puertas pero sigue limitandonos a términos y una forma de expresión predeterminadas socio-culturalmente, la idea de denominar y definir todas las cosas para nuestro entendimiento termina por encasillar todas nuestras ideas en palabras, por lo que esta acción de escribir, la resuelvo esposada de manos, pero con la visión despejada

Estas serie de acciones están vinculadas a castigos a los que tuve que pasar.

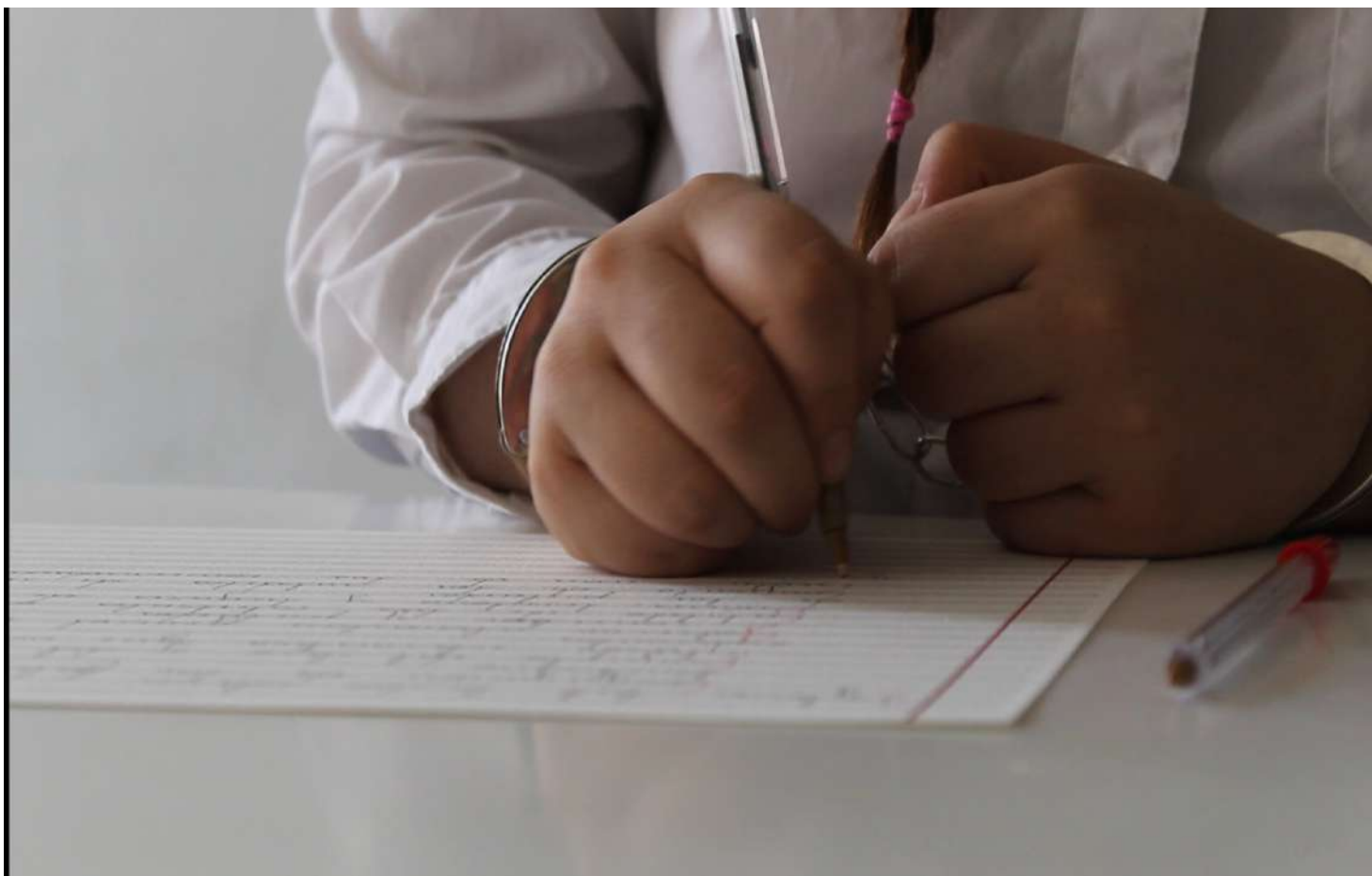
La escritura la tomó como método de castigo ya que una vez me hicieron escribir frases de lo que no debía hacer en cuadernillos. La repetición es otra forma de aprendizaje, en mi caso de una lección moral

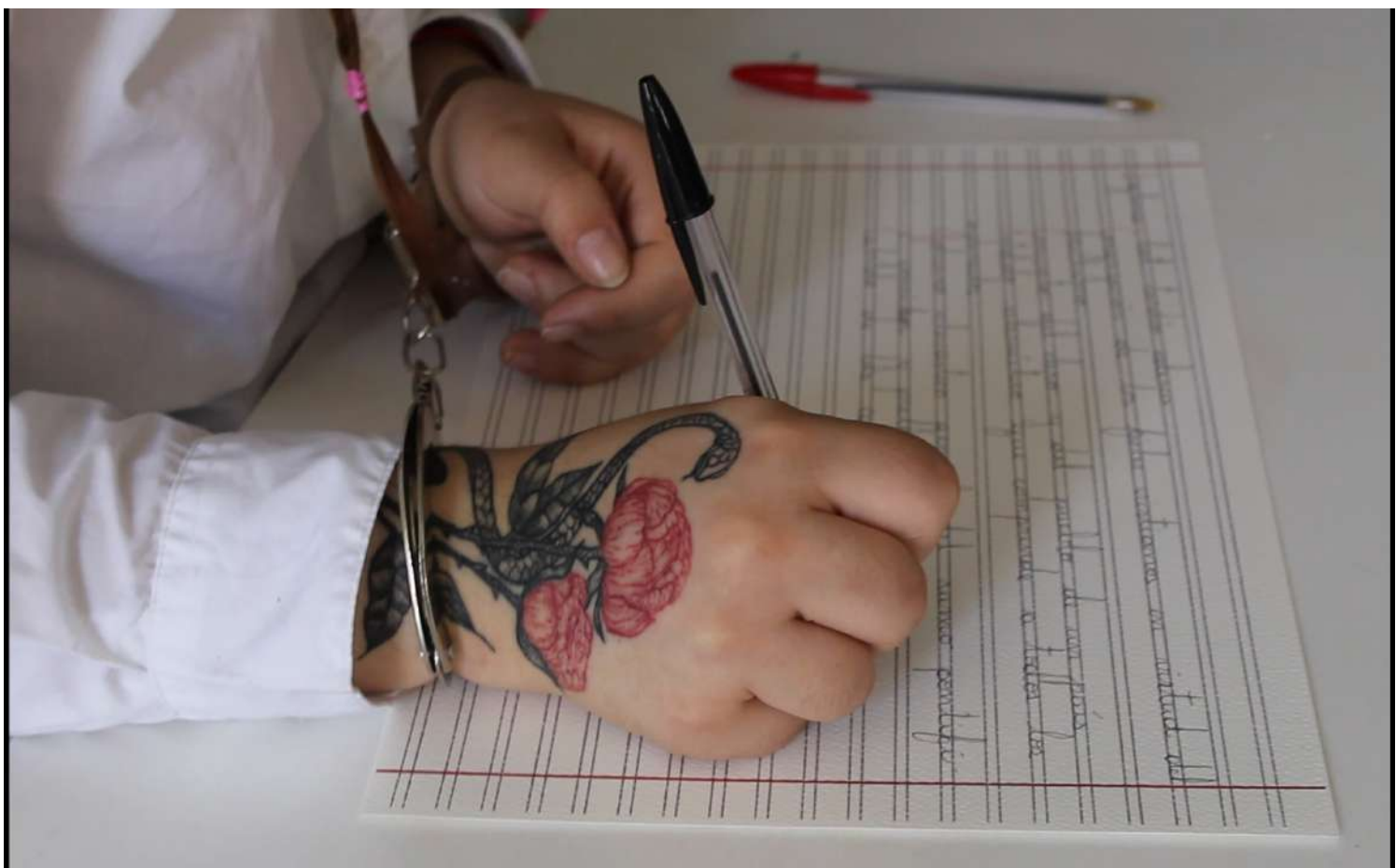
Lo irónico es que mi intención con este trabajo, por la tercera acción, es borrar mis conocimientos pero mientras más hago, más repito la acción, más resultados y deconstrucciones creo, sin embargo a la vez me someto a la palabra y terminó por aprender más sobre esta.

“El lenguaje impone una dictadura sobre su consumidor, decide lo que los parlantes deben, pueden o quieren decir”

Foucault, Michel (1973), Esto no es una pipa, ensayo sobre Magritte, Barcelona: Editorial Anagrama

Ese conteo tan temeroso,

UNO esa expresión de desaprobación,

DOS cejas pobladas tratando de alcanzarse, creando pliegues en su pálida frente, pliegues que aumentan en número mientras yo voy creciendo, (¿eran por mi y este conteo? o ¿solo era el paso de su edad?), labios bien apretados, como muestra de amenaza que desprendían esa voz arrastrada de odio nombrando un simple número,

TRES mi número favorito, pero que miedo llegar a él

ya de grande se debió aburrir de contar, porque sólo levantaba los dedos y la ceja derecha, de hecho, en estos tiempos modernos el último conteo que tuve, fue por whatsapp
ese conteo tan temeroso

Prisionera de mis conocimientos y de mi forma de pensar, destruir lo aprendido, estaría mejorando o arruinandome
quiero ser un vaso vacío para borrar el bien y el mal, que me está confundiendo, lo correcto incorrecto, disfrutar tanto del error, me cansa siempre intentar hacer bien.

página en blanco,

¿Cuál será mi límite?

¿hasta donde me estoy rayando ahora?

¿Culpo a la forma de criarme de mis acciones o solo quiero borrar todo lo que soy
porque tengo tan pocas certezas?

Entropía.

Esta última acción la desarrollo con las manos en la espalda, condicionada a lo que ya se me enseñó, una especie de autocastigo para intentar borrar mis propios límites.

En un comienzo pensaba que mis trabajos previos no tenían relación entre sí, y aún menos este. Pensaba que iban fluyendo según las ideas o sentimientos, que fueron surgiendo de sí mismas, ahora que me veo en la obligación, que debí haber hecho hace mucho, de detenerme y pensar lo que estoy haciendo, salió a la luz un pequeño patrón, como la aparición de mis manos. Manos como constructoras y destructoras, todo nace a partir de ellas, como les he dado impedimentos que me terminan por dar resultados que no están en mi control.

Siempre he respetado mucho el desorden, en un principio lo intentaba combatir, luego lo forme parte de mi, ahora debo combatirlo nuevamente, para este trabajo las cosas deben estar pensadas, limpias, justamente para que la abstracción destacara más

Las posibilidades al simplemente dejar que fluya, el no poder controlar los resultados, sentirme libre y sin culpas de ellos, mirar con aceptación y borrar toda la rigidez establecida.

Veo manos pequeñas, parecieran ⁵⁻⁶ delicadas, suaves con dedos
delgados, "femeninos", no son míos

Vuelvo a mi cuerpo, manos con dedos gordos, todo anillo queda
apretado ¿así como me voy a casar? se pregunta mi yo
de 8 años quien acaba de ser titulada por su familia
como la "manos de empanada"

Vuelvo a mis 21, manos ansiosas "deja de sacarte los
cueritos". Manos en constante movimiento, manos torpes, se mancho
con todo, se cae todo lo que tomo, Manos obedientes, que solo
responden a una persona, a mí. Agarra el pincel, suelta el
pincel, agarra de nuevo el pincel, manos que experimentan,
que tocan, que sienten y hacen sentir.

Mano izquierda, quien imita a su compañera, manos que relatan
el complejo, delatan lo que suelo esconder.

"Estas usando la mano izquierda si poseo algo con la derecha
podrás seguir produciendo", ~~agarras mi papi~~ ^{agarras mi papi} y las
tomo el peso.

Manos grandes, dedos gordos, uñas delicadas, manos torpes,
dedos manchados, uñas que se aferran entre sí, que
agradecida estoy de tenerlas.

Veo manos pequeños, parecieran ser delicadas, suaves, con dedos delgados, "femeninos" no son mías.

Vuelvo a mi cuerpo manos con dedos gordos, todo anillo queda apretado, ¿así como me voy a casar? se pregunta mi yo de 8 años, quien acaba de ser titulada por su familia y como las "manos de empanada".

Vuelvo a mis 21, manos ansiosas "deja de sacarte los cueritos", manos en constante movimiento, manos torpes, se manchan con todo, se cae todo, manos obediente que sólo responden una persona, a mí.

Agarra el pincel, suelto el pincel, agarra el pincel de nuevo, manos que experimentan, que tocan, que sienten y hacen sentir .

Mano izquierda quién imita a su compañera, manos que relatan el complejo, delatan lo que suelo esconder.

"Estas usando la mano izquierda, si pasó algo con la derecha podrás seguir produciendo" comenta mi papá y le tomó el peso.

Manos grandes, dedos gordos, uñas delicadas, manos torpes, dedos manchados, uñas que se atacan entre sí, que agradecida estoy de tenerlas.

“Es importante para el espectador no saber lo que el pintor pretendía, y tal vez el propio pintor debe permanecer parcialmente en la ignorancia, no solo de sus intenciones, sino incluso de sus intuiciones”

Foucault, Michel 1973, Esto no es una pipa, ensayo sobre Magritte, Barcelona: Editorial Anagrama

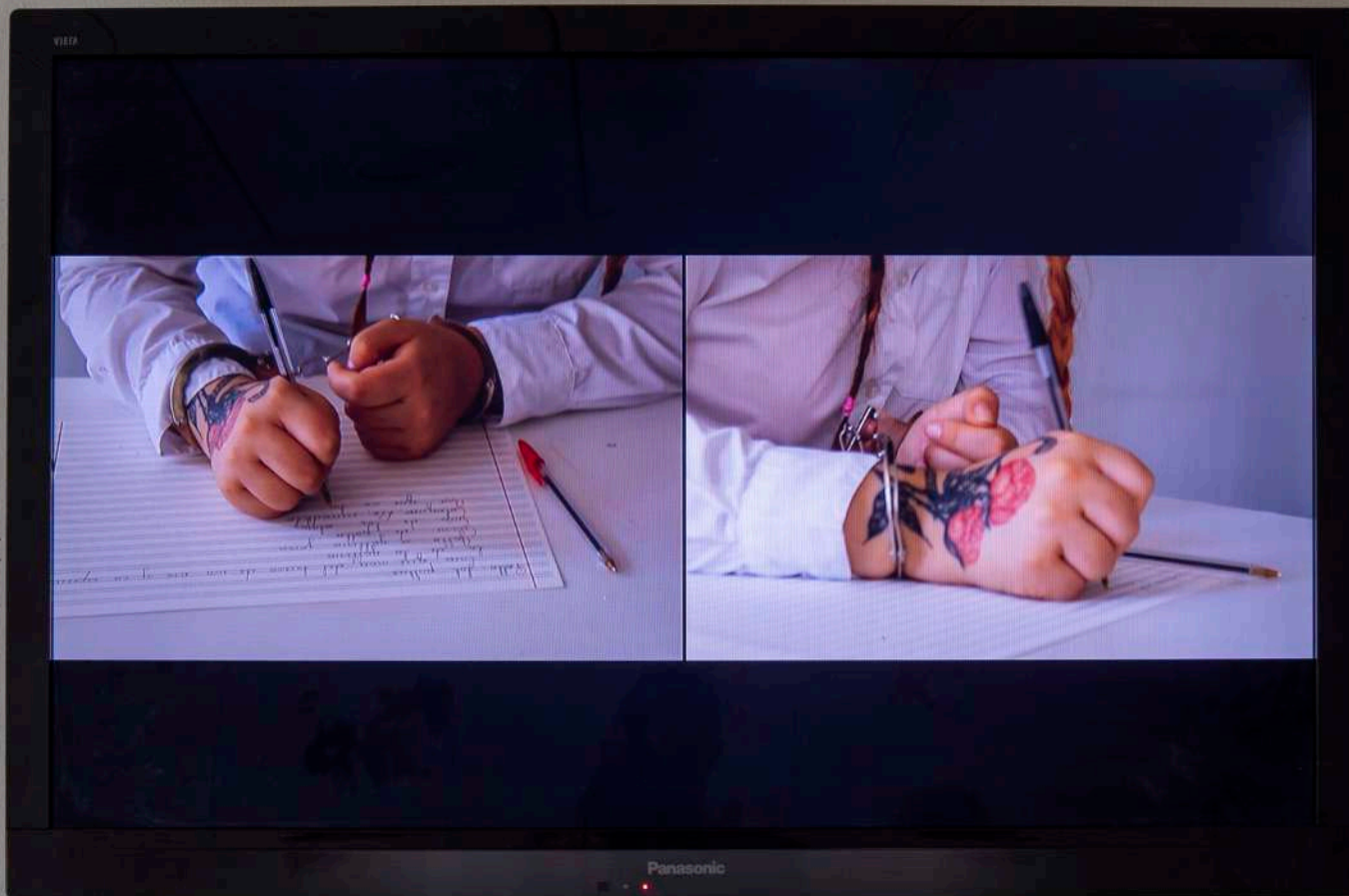

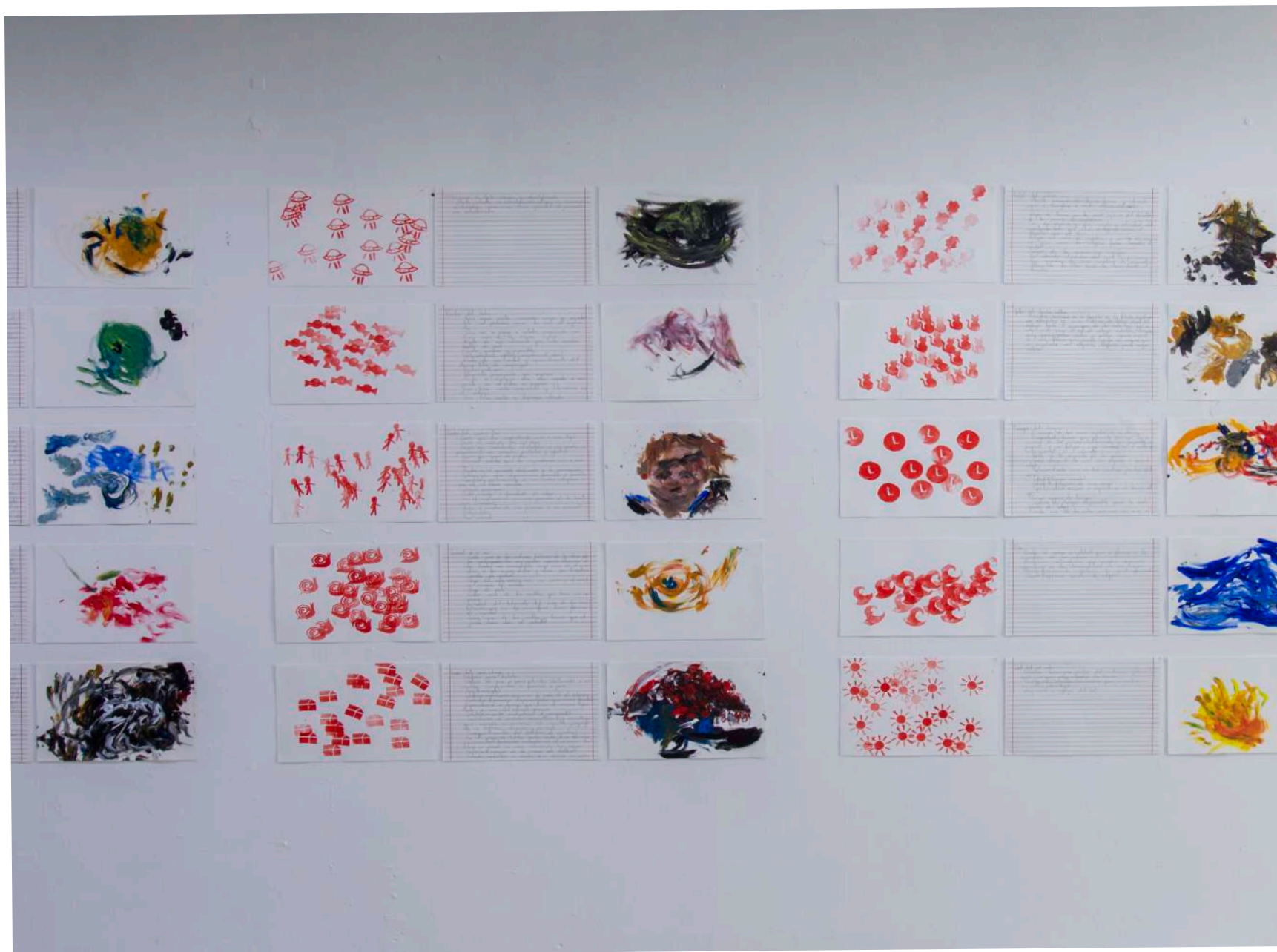
“No era tanto el valor de lo aleatorio como su capacidad para generar variaciones, a veces infinitas, en una filosofía creadora que busca ante todo subrayar la sed de libertad que debe caracterizar todo espacio artístico”

Ferrer, Esther (2017) Todas las variaciones son validas incluida esta, Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Estatuas de Dicho de una cosa que pertenece al
aparejo exterior de la mente o parecido
Dicho de un objeto o de una cosa que se
encuentra, agitando desde el exterior, sobre
o a la vista.

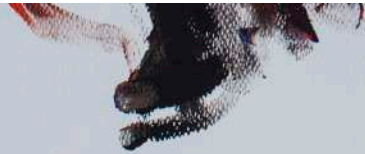
Nada por nada
Agitando pueblo de miradas, gestos de agua de
caridad de hecho y de cosas supeditado por la
misericordia y guiado por la voluntad de agua de
agua
Agitando o caridad muy grande de algo que
en caridad, para
caridad grande de personas o cosas que
son que ayudan a entender otra, como la
caridad con el sol
Entre los captores sobre que aparece en las
deja, para, espacioso, de la
Agitando, mirando, mirando, que se forma
en la agua, sobre de la cosa
Agitando, de que muy ligeros, sobre de
que que las cosas se encuentran la vida en
la de agua
Espacio de abstracción y proporción de do
to a unidos, sobre en el, al, en, en

Nada por nada
Dicho de una cosa que pertenece al
aparejo exterior de la mente o parecido
Dicho de un objeto o de una cosa que se
encuentra, agitando desde el exterior, sobre
o a la vista
Dicho de una cosa que pertenece al
aparejo exterior de la mente o parecido
Dicho de un objeto o de una cosa que se
encuentra, agitando desde el exterior, sobre
o a la vista
Dicho de una cosa que pertenece al
aparejo exterior de la mente o parecido
Dicho de un objeto o de una cosa que se
encuentra, agitando desde el exterior, sobre
o a la vista

café y figura con guiso de papas.

Corato fat triste

Apigado, pesadumbre
de carácter o genio melancólico
que suena pesadumbre o melancolía
que suena pesadumbre o melancolía
Pasado o hecho con pesadumbre o melancolía

muerto, deplorable

Deberia, enigma, difícil de soportar

Insignificante, insignificante, insignificante

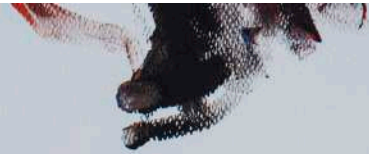
Carácter popular de la Argentina, el Perú y
otros países sudamericanos, por lo general
amable y triste que se acompaña con la
guitarra

Madre fat mater, tris

Mujer que ha concebido o ha parido uno o

aparece o figura con forma de figura.

Crucis fat tristis

Aplicado, apresadumbado

de carácter o grito melancólico

que denota pesadumbre o melancolía

que denota pesadumbre o melancolía

Pasado o hecho con pesadumbre o melancolía

o muerte, deplorable

Debemos, amigos, difícil de soportar

Insignificante, insignificante, insignificante

Canción popular de la Argentina, el Perú y otros países sudamericanos, por lo general amorosa y triste que se acompaña con la guitarra.

Madre fat mater, tris

Mujer que ha concebido o ha parido uno o

8
maga celonide

una o más hijos
hijos
algunos a muy pocos, es
actor y afectivo
registrando una o más
do y la preparación
cia, familia y pueblo
una orden religiosa, o
de algo
persona de la Santi-
sima o un animal

Referencias

Mi análisis parte al momento de preguntarme el poder del texto y de como los símbolos reconocibles son partes de un constructo social, los signos y formas de representación conllevan la tarea de dar una interpretación de la realidad

y con ello me surgen incógnitas: ¿qué es lo que define realmente todo lo que conocemos?, ¿es su imagen?, ¿su descripción?, ¿cómo se percibe?. Aquí es cuando aparece mi primera referencia one and three chairs, la idea de las tres presencias. El hecho que además de su objeto, de su ser, de su yo, aparezca su fotografía, su descripción, el cambio de material pero no deja de ser una silla, algo obvio obviado

¿Qué es realmente una silla? ¿Es su objeto, su definición, su foto, su imaginario, lo son todos? confirmando su título, que es lo que más valor interpretó, donde hay una silla y tres conceptos de ellas

chair [tʃer] s silla; cátedra (*de profesor*); silla
de manos; (rail.) cojinetes; **to take the chair**
abrir la sesión; presidir la reunión; *va* asentar;
llevar en una silla; presidir (*una reunión*)

Louise Bourgeois destrucción del padre^^ en esta obra ella imita la acción que tuvo de pequeña, en la cual en una comida familiar moldea con migas la figura de su padre y comienza a amputar.

Lo veo de una manera más con respecto lo personal que se desprende, cómo sus obras también están llenas de símbolos, a su vez sumamente arraigada a su historia personal utiliza la memoria como lugar simbólico, como lo vincula con su infancia, entorno familiar, personal, para terminar por desnudar su yo interior

Freud, Sigmund (1913), Totem y tabú

Ferrer, Esther (2017) Todas las variaciones son válidas incluida esta, Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Foucault, Michel 1973, Esto no es una pipa, ensayo sobre Magritte, Barcelona: Editorial Anagrama

Sancho, Lidon, (2012), UNA CRUZ EN EL PECHO. EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA EN LA VIDA Y EL ARTE, Castello de la Plana: Universitat Jaume I Castelló

López, Marian (2009) Las artistas que leyeron a Beauvoir: Encuentros y disidencias, Madrid: Universidad Complutense de Madrid

Santibáñez Dimas, Terra Valentina, Contreras Nicolás, Bozo Natalia, Villagrán Lorena, Berrios Margarita(2018) Modelos Culturales de crianza en Chile: Castigo y ternura una mirada desde los niños y niñas, Santiago: World Vision

Imágenes

Joseph Kosuth, One and Three Chairs, 1965, Instalación artística

Louise Bourgeois, The destruction of the father 1974 Escultura, Yeso, látex, madera, tela y luz roja

