

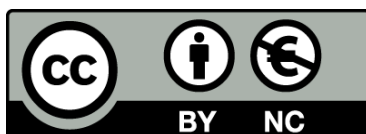

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Arte, género y discurso

Representaciones sociales en el Chile reciente

Carmen Cares Mardones

Aquesta tesi doctoral està subjecta a la llicència **Reconeixement- NoComercial 3.0. Espanya de Creative Commons.**

Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia **Reconocimiento - NoComercial 3.0. España de Creative Commons.**

This doctoral thesis is licensed under the **Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0. Spain License.**

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

FACULTAD DE BELLES ARTS
DEPARTAMENT DE DIBUIX
DOCTORAT ARTS I EDUCACIÓ

ARTE, GÉNERO Y DISCURSO

REPRESENTACIONES SOCIALES EN EL CHILE RECIENTE

TESIS DOCTORAL

CARMEN CARES MARDONES

DIRECTOR
DR. FERNANDO HERRAIZ GARCÍA

TUTOR:
DR. FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

BARCELONA
2017

Esta Investigación ha sido financiada por la
Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT)

<http://www.conicyt.cl/>

Gobierno de Chile

Beca N° 72140888

Esta tesis doctoral está registrada bajo Licencia Creative
Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

This thesis is licensed under the Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International.

Cette thèse est sous licence Creative Commons Paternité-
Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 Internationale.

CONTENIDO

XI. Voces, representaciones y valor humano del arte **207**

XI.1. El espacio de representación	209
XI.1.1. El espacio gramatical	210
XI.1.2. La metáfora del lenguaje	213
XI.1.3. Deber ser	216
XI.1.4. El género difuso	218
XI.2. El arte de educar	221
XI.2.1. Maternidad y educación	221
XI.2.2. Exclusión y educación	222
XI.2.3. La discriminación y la falta de educación	224
XI.3. Papá estado	226
XI.4. Análisis general	230
XI.5. Discusión	234

XII. Género, representación e institucionalización de la cultura y el arte **237**

XII.1. ¿Qué es cultura?	239
XII.2. ¿Qué es arte?	240
XII.3. Mujeres y hombres	240
XII.4. Análisis general	243
XII.5. Discusión	248

XIII. Nuevos medios, nuevas miradas para una resignificación de los géneros **251**

XIII.1. Cuerpo normado/cuerpo disidente	253
XIII.2. La construcción cromática del género	256
XIII.3. Metáfora para el género	259
XIII.4. Análisis general	263
XIII.5. Discusión	267

XI. VOCES, REPRESENTACIONES Y VALOR HUMANO DEL ARTE

Subcorpus primario

directamente la gramática por el uso (como lo es para todo lo otro), no está tan alejada de ser una estrategia de deslegitimación de la supremacía del género masculino en el lenguaje. Porque es éste el que legitima, por medio de la autorización y la racionalización, esa predominancia y esa posibilidad de ejercer poder y generar consecuencias. No podemos olvidar que la gran estrategia de representación de lo masculino en el lenguaje es la exclusión de lo femenino y no la generalización de la especie humana bajo el género gramatical masculino.

La gran legitimación de la representación masculina está en la autorización que le otorga el lenguaje para actuar y existir como tal en el mundo, en donde la racionalización se concentra en certezas sociales de validación, cuya principal estrategia es la generalización de su sexo como vara universal de humanidad y la exclusión del sexo de las mujeres de esa representación.

4.7. Representación del género femenino

Es posible que la exclusión de las mujeres como agentes dentro del lenguaje haya dado pie a la gran cantidad de adjetivos que se le atribuyen, muchos de ellos originados en construcciones metafóricas que le asocian a otras entidades que guardan algún tipo de similitud imaginado desde la mirada masculina. No es extraño identificar construcciones prosopopéyicas para ambos sexos, aunque el cuerpo de las mujeres es quizás el único que también es relacionado a objetos (guitarras, cántaros, botellas, etc.), tiene colores muy determinados (rosa, rojo), formas muy específicas (redondo, curvo), e incluso texturas asociadas (suave, tersa, etc.).

Lo femenino desaparece a menudo del lenguaje aunque aparece siempre en esa función de reafirmación de lo masculino o del orden natural, por ello la duda es sobre si es el cuerpo el núcleo central de la representación de las mujeres, porque discursivamente aparecen más funciones que formas. La maternidad no representa a lo femenino como un cuerpo que contiene otro cuerpo sino como una demostración del orden social en que éstas cumplen el rol de cuidado que les ha sido asignado. La construcción de la feminidad siempre ha estado pensada como cuerpo sexuado pero es posible que en este caso la representación no sea estrictamente una composición nuclear sino un entramado rizomático en donde la hebra que hay que desentramar es la de la masculinidad y no la de la feminidad, porque en sí sólo está construida por medio de parches para reforzar lo masculino.

Las categorías útiles para legitimar la representación de las mujeres como personas pasivas, reproductivas, débiles, maternas, etc. en parte es un conjunto de elementos contruidos a partir de la autorización que otorga un lenguaje excluyente (como estrategia de representación), en donde la evaluación moral de su conducta se liga fuertemente con las evaluaciones morales que se realizan sobre el rol materno, y en donde la racionalización de la ley biológica apoyada por las ciencias médicas pone un sello de veracidad sobre sus los cuerpos reproductivos.

XI.5. DISCUSIÓN

Si hay algo que salta a la vista es la importancia del lenguaje como constructor de la diferencia de género. Diversos movimientos feministas llevan décadas insistiendo en que debemos prestar atención al lenguaje, e incluso se han generado propuestas de transformación nunca aceptadas por la institucionalidad justificándose en la tradición de la lengua (tal y como vimos en el capítulo IV). Sabemos que en parte hay algo de razón, nosotras somos también usuarias del lenguaje y no hace falta escarbar demasiado para comprobar que la construcción de la lengua tiene mucho de antojadizo, y por tanto si quisiéramos modificar ciertas construcciones excluyentes bastaría con apoyar sin cesar las nuevas formas de lenguaje inclusivo.

Sin embargo el análisis conversacional de este corpus me ha abierto una puerta hacia otro espacio además del lenguaje, el de la representación, el cual no se vale sólo de las normas y las estructuras lingüísticas. Considerando que he trabajado con diferentes niveles analíticos y he intentado prestar atención además a la interacción conversacional para ubicarme dentro de esta escena, puedo dejar sobre la mesa de discusión algunas ideas con respecto a la representación social de los géneros y así trasladarme hacia el objetivo final de esta investigación.

Indudablemente el género gramatical construye, pluraliza, singulariza y otorga sexo. Aún cuando la institución que caudela la lengua castellana diga lo contrario, si nos referimos a personas o animales le estamos otorgando un sexo, no un género: mujer u hombre, hembra o macho. Los objetos pertenecen a otro universo, y poco nos importa porque la mayoría entendemos la diferencia entre animado e inanimado, y la lengua no entrega (automáticamente) un género social porque eso lo hace sólo su interacción con el medio.

Partimos de una imposibilidad de discusión, el plural universal es masculino y si no queremos «irrespetar la norma» o llenarnos de doblajes léxicos (que también es irrespetar la lengua) sólo nos queda usarlo. Para el caso, la mayoría de las mujeres ya nos hemos acostumbrado a un mundo colectivo en masculino, sobre todo porque también nos permite destacar nuestra labor con un género excluyente: el femenino. Cuando hablamos en femenino no hablamos de los hombres, estamos excluyendo, si tuvieramos un género neutro estaría bien pero estaríamos tal cual ahora salvo que beneficiaríamos a un importante sector intersticio (que no quieren ser o no son ni hombres ni mujeres), sólo por eso sí valdría la pena el esfuerzo de construir un neutro. Por ello la propuesta del hablar en femenino como género universal me genera algo de suspicacia, creo que hacen falta un par de pasos previos. El problema no es sólo del plural ni sólo de lo masculino, también de nuestra falta de empatía para construir la disidencia.

Si pudiéramos posicionarnos sin temor dentro de los usos discursivos; destacando cuando participamos activamente del medio y haciendo un uso consciente del lenguaje; no hablar en masculino universal cuando nos consideramos en femenino (por decisión de todas); no emplear excesivamente el artículo indefinido como primera persona -el yo «en femenino» no es más ególatra que en masculino (y bastante que lo vemos) y es también posicionarse y asumir responsabilidad de nuestras palabras- y no usar el indefinido masculino como primera persona si nos consideramos en femenino; no negar todo el tiempo nuestros procesos mentales como una muletilla para iniciar nuestras opiniones: *no estoy segura, no creo, no me acuerdo, no se (...)*, quizás sí tendríamos una mayor presencia.

Construir nuestras opiniones no sólo desde la emoción, sino desde la experiencia situada (circunstancias de localización temporal y espacial) es también necesario, citarnos, mencionarnos, valorarnos, hablar de los procesos materiales de otras en positivo, no sucumbir a los prejuicios sobre nosotras mismas (es tremendamente fácil y común caer en ello). Tenemos aún muchas posibilidades dentro del lenguaje que no hemos aprovechado, nos hemos acostumbrado a no existir en plural bajo el masculino universal, pues

XII. GÉNERO, REPRESENTACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CULTURA

*Subcorpus secundario:
Los documentos oficiales*

Incluir estos documentos oficiales (PC1 y PC2) dentro del análisis tiene por objetivo evidenciar cómo la institucionalidad cultural chilena representa a hombres y mujeres en su calidad ambivalente de constructores sociales, y por supuesto también considerar la progresión institucional sobre la necesidad social de estipular medidas para la equidad de géneros en un punto tan crucial como es el desarrollo cultural del país. Y considerando que las dos propuestas emergen en períodos distintos, tanto política como socialmente en relación a la paridad de los géneros, también es posible que un análisis de este tipo pueda ofrecer algunas conclusiones con respecto al interés de los gobiernos por desarrollar una cultura basada en el valor de la equidad democrática en toda su amplitud.

Como he pretendido compartir en el capítulo I, si bien Chile no es un país absolutamente ajeno a las exigencias internacionales sobre derechos de las mujeres, queda aún muchísimo trabajo por hacer. Sobre todo a nivel del diseño político de protección y desarrollo, pero también en las apuestas educativas y en materia de política cultural. El cómo es comprendida la noción de cultura desde la institucionalidad del Estado establece parámetros de representación inclusivos o excluyentes, que pueden obviar la participación de sectores sociales (como los inmigrantes, los niños o las mujeres) o bien considerar la relevancia de su aporte argumentando consistentemente de qué manera se produce. El cómo se comprende la cultura tiene relación con el cómo las sociedades entienden lo que es cultura, lo cual no necesariamente se ve reflejado en los diseños políticos.

La definición de arte también confiere herramientas para identificar las formas representacionales sobre la base de quiénes ofician de artistas, quienes promueven o gestionan, y quiénes lo reciben y valoran como bien cultural y patrimonial. De esta manera, directa o indirectamente, se producen jerarquías y se distribuyen roles, y se destacan o invisibilizan los aportes de cada sector. En el caso de estos dos documentos el balance es, por decir lo menos, complejo.

Desde las más evidentes muestras; como las nominaciones o el uso de lenguaje inclusivo, hasta las más sutiles; como las representaciones gráficas o la agrupación temática tradicional (mujer, familia, matrimonio), indican que la imagen exterior del país no se condice con los lineamientos de una sociedad igualitaria para mujeres y hombres. Esto sin considerar la evidencia más irrefutable, la penalización del aborto para las mujeres chilenas.

El estilo de este análisis es quizás menos orgánico que el anterior, no hay emocionalidad y el proceso crítico surge casi sin más filtros que la propia pauta general de análisis. Al igual que el anterior capítulo aquí presentaré un resumen extendido de fragmentos seleccionados, y en el Anexo II será posible encontrar una versión más completa (siempre resumida en virtud del volumen de este documento) de todo lo analizado. Para la discusión también he dispuesto algunos puntos, aunque en este caso he enfatizado en la política y la historia política de Chile como espacio de representación de los géneros.

Imagen XII.1. Análisis multimodal. PC1, p.2.

En el caso de PC2 la situación se presenta diferente, no hay imágenes asociadas a nominaciones personales aunque figurativamente se observan siluetas de personas, no todas distinguidas claramente como una representación sexuada prototípica, dentro de un patrón de diseño reiterativo que se repite en varias páginas del documento. El siguiente ejemplo (Imagen XII.2) es una de las páginas consideradas como unidad de análisis, que ha sido escogida como unidad representativa, en consideración que todas presentan prácticamente las mismas características.

Aquí es posible ver que entre las siluetas antropomórficas hay objetos simbólicos que aluden a las artes, la cultura de pueblos originarios, la cultura de los medios de comunicación, etc. Aquellas que parecen representar figuras masculinas dentro del recuento de 86 siluetas serían 16 las identificables fácilmente; una de las siluetas no parece representar ni un cuerpo de mujer ni de hombre (se repite tres veces); y sólo siete son claramente siluetas femeninas. Las actividades que parecen estar desarrollando se son: las siluetas masculinas realizan actos circenses, tocan el saxofón, leen de pie, tocan la guitarra eléctrica, tocan la batería, bailan algo contemporáneo, leen sentadas en una silla, danzan balet, leen sentadas en el suelo; las siluetas femeninas vitorean con una guitarra eléctrica colgando del cuerpo, leen de pie, danzan balet con dos pies en el suelo, danzan balet con un pie y una mano arriba, danzan balet con un pie y las dos manos arriba.

En el caso de PC2 la situación se presenta diferente, no hay imágenes asociadas a nominaciones personales aunque figurativamente se observan siluetas de personas, no todas distinguidas claramente como una representación sexuada prototípica, dentro de un patrón de diseño reiterativo que se repite en varias páginas del documento. El siguiente ejemplo (Imagen XII.2) es una de las páginas consideradas como unidad de análisis, que ha sido escogida como unidad representativa, en consideración que todas presentan prácticamente las mismas características.

Aquí es posible ver que entre las siluetas antropomórficas hay objetos simbólicos que aluden a las artes,

**XIII. NUEVOS MEDIOS,
NUEVAS MIRADAS PARA UNA
RESIGNIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS**

*Subcorpus secundario:
Las imágenes artísticas*

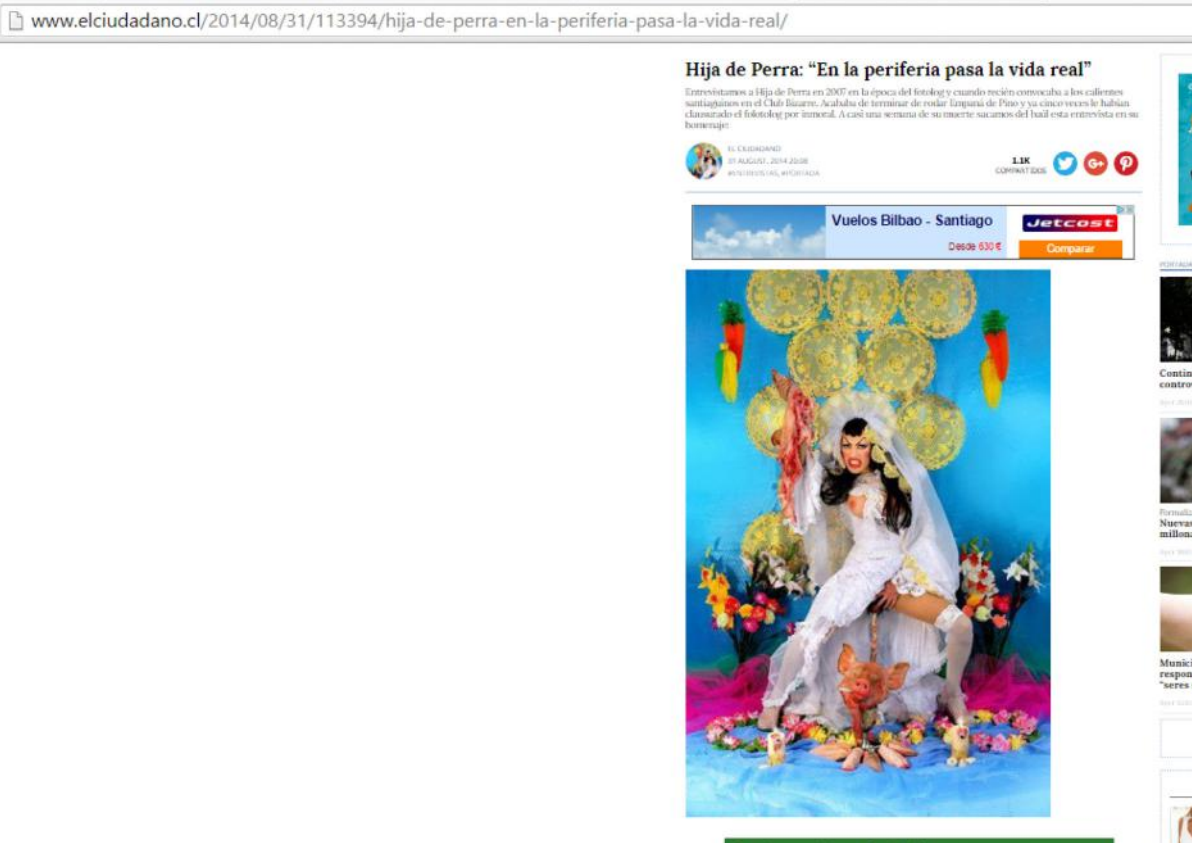

Imagen XIII.1. Captura 14. Elaboración propia.

El discurso en general contiene una carga sexual muy potente, un lenguaje que raramente podría ser considerado como femenino, por su falta de pulcritud. Es quizás por ello que la frase “los calientes santiaguinos” suene más específico como colectivo sólo de hombres que de uno mixto. A nivel visual la figura representada podría ser perfectamente la de una mujer, quizás sólo esa especie de cordón umbilical que sale de su entrepierna hacia la cabeza de cerdo nos haga más sentido como falo (núcleo central), aunque también la vagina (núcleo central) ficticia compita en ese rastro de absoluta ambigüedad. El eco del estilo de narración en la expresividad de la figura representada también nos recuerda la insolencia aceptada de lo masculino (elementos periféricos), que parece no encajar con la “pureza” del vestido de novia símbolo de feminidad.

La siguiente imagen (Cap.15), corresponde también a una entrevista, y es una construcción narrativa irónico grotesca. ¿Cuál sería la diferencia entre irónico-satírica e irónico-grotesca? En la imagen anterior (Cap. 14) la representada sonríe, mira a la cámara y exhibe una ficción tan absoluta que el travestismo cubre la realidad híbrida de la persona tras el maquillaje y los accesorios. En la Captura 15 la participante es indudablemente una mujer biológica, y su carácter (character) es menos festivo que en la imagen anterior. Debo agregar que en la construcción anterior la potencia de la imagen y el retroceso del texto permitían configurar una escena conceptual, en la Captura 15 alguien narra y cuenta la historia.

Discursivamente el texto es bastante explícito para definir roles de género y características sexuales, esto se realiza desde una base de realidad percibida por el “se transforma “,el cuerpo de mujer, el rol de mujer, en otro. Así surgen el pene (*núcleo central*) y el bigote (*elemento periférico*) como opuestos de las características femeninas, de la misma manera en que el rol de madre se opone al de icono de la inmundicia que pudiera ser más la actitud despreocupada o desenfadada de lo masculino (*elemento periférico*). Pero también surge un elemento periférico de gran alcance en las representaciones masculinas, y que es el oficiar como identificador o propietario de una figura femenina, reflejado en la nominación de su padre y la

(entregar/Proc. material) realizada por una mujer adulta (*actor*). No vemos a esta mujer adulta, sino sólo un fragmento de su cuerpo (*miembro*), suficiente para otorgarle una identidad sexual como mujer.

El Significado compositivo nos ubica nuevamente en el tiempo y la acción, la mujer que realiza la acción (*actor*) está ubicada a la derecha, está realizando algo nuevo, o algo desconocido. Salimos de la imagen, siempre a la derecha, y hay una nube de palabras (patriarcado, aborto, arte y feminismo, New Maternalism Chile), si la imagen resultaba compleja de entender este peso crítico se deposita sobre ella y ya no cabe duda de que la escena que vemos no pretende otorgar una concepción tradicional de maternidad ni de infancia.

El color rosa (*f. modal: color/atributo simbólico*) es fácilmente asociable con lo femenino, no con lo exclusivamente infantil pero la relación que se establece entre los elementos que portan este color sumado al amarillo lúdico de la sillita infantil. El rosa está presente en cuatro elementos de la imagen (*Sig. compositivo/reacción transaccional*) formando un triángulo vectorial que tiene menor intensidad cromática (*f. modal*) en el pequeño corazón (*reactor*) del centro, el objeto que es recibido. Esto quizás baja la intensidad de la acción, es menos violenta y más bien afectiva.

Imagen XIII.3. Captura 26. Elaboración propia.

El rectángulo en rosa (*reactor*), en prominencia y depositado sobre sus ojos (*sig. compositivo*) produce un fenómeno de conversión. Colaborando con la interpretación de una representada víctima (*atribución simbólica*), en alusión a los cuadros negros que se usan para ocultar la identidad de personas en los medios de comunicación. Las esposas en rosa (*Sig. modal: objeto/reactor/atributo simbólico*), cerradas y colocadas en las muñecas de la niña representada (*Sig. compositivo/abajo: real*), son un objeto empleado en la lúdica sexual consentida. Y el enlace conceptual con el uniforme escolar (*f. modal: objeto/atributo simbólico*) nos recuerda el fetichismo transcultural masculino. Siendo una combinación de elementos simbólicos que construye una narración mitopoiesis sobre lo prohibido como relato de advertencia.

Se puede intuir, al relacionar la imagen artística con los conceptos textuales, que existe un discurso crítico sobre la participación patriarcal de las madres en el adoctrinamiento de roles de género sobre sus hijas. En ello el sentido simbólico del rosa colabora con el anclaje de la representación de la mujer madre y de la vulnerabilidad sexual de las niñas.

La siguiente imagen, la Captura 21, tiene un marco diferente al anterior, el desplazamiento de la pantalla para buscar la imagen ha hecho perder la visibilidad del título. Las nominalizaciones y las nominaciones son casi exclusivamente masculinas, así mismo los enunciados se construyen a través de valoraciones positivas sobre quienes aparecen mencionados y sobre “la obra” como una generalización dentro de la cual también entra la imagen presentada.

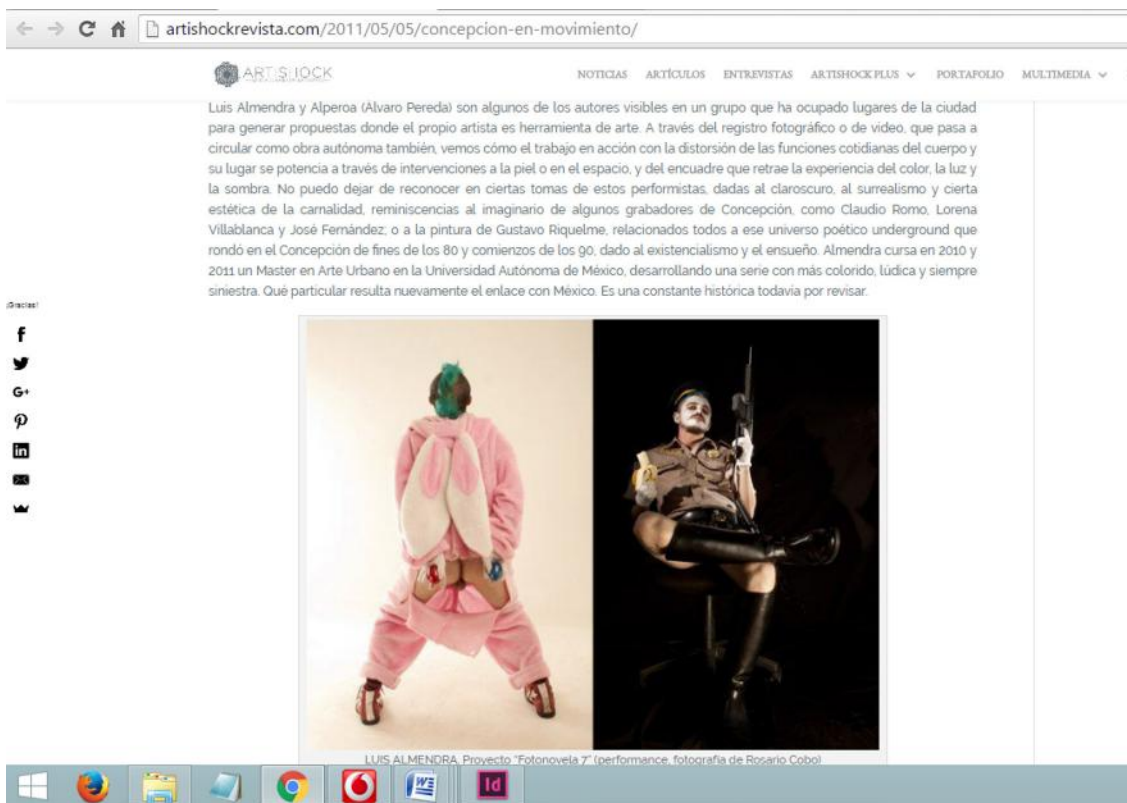

Image XIII.4. Captura 21. Elaboración propia.

Nada en el texto que antecede a la imagen hace alusión al carácter crítico de la obra presentada, y la producción del autor es considerada como colorida, lúdica y siempre siniestra (proceso relacional atributivo). Igualmente la referencia autoral es mucho más precisa que la captura anterior (Captura 26) y con ello dota al autor de acciones materiales que la artista de la primera obra no tiene.

Podemos reconocer que el empleo del uniforme (*atributo*) tiene un cariz muy distinto que en la captura 26, no es uniforme infantil sino militar. Al no existir participantes infantiles pierde dramatismo, pero también erotismo al no aparecer representadas mujeres en su corporalidad. Como contexto general es una construcción conceptual de corte satírico, que emplea como recurso la ridiculización de los atributos otorgados a los cuerpos.

Los dos representados emplean recursos anclados a la representación sexual de lo masculino (*f. modal: objetos y formas naturales*), y existen dos planos diferenciados por la claridad y la oscuridad (*sig. composicional/f. modal*). Lo que acrecienta la perversidad del personaje representado a la derecha y la candidez

mirada masculina, que no es otra cosa que la función composicional de la imagen.

Imagen XIII.6. Captura 02. Elaboración propia.

La representación de lo femenino no aparece reflejada a nivel textual, sin embargo en la imagen aparece representada muy claramente a través de la exhibición genital, el cuerpo de mujer es el núcleo central de la representación de lo femenino mujer. He mencionado que la mirada masculina domina la escena y con ello la disposición corporal de la acción sexual no está condicionada a la interacción entre las participantes de la imagen sino a quien mira. La apertura genital propone la inclusión del observador como configuración prototípica de la mujer objeto en permanente exhibición. Podemos ver que a pesar de que ambas figuras están efectuando una interacción sexual, no parecen estar realmente realizando una acción, al menos no la que tiene rostro y que es claramente una mujer. La pasividad y la disposición sexual aparecen potenciadas por la ambigüedad buscada de la imagen construida con cabello rubio. Tanto el largo cabello rubio como las uñas rojas pertenecen al imaginario sexual masculino propio de la pornografía como elementos periféricos de construcción representacional.

Quizás lo más destacable de esta construcción multimodal es la valoración acrítica que se hace sobre la figura del artista, lo cual lleva a cuestionarnos sobre los límites del arte y cómo esto beneficia la reproducción de representaciones de género que pueden transgredir la visión heteronormativa sin dejar de tener una mirada masculina hegemónica. Ello puede, sin dudas, no ser producto de la intención del artista en cuestión sino de la falta de interés por exponer el discurso que éste desea ofrecer.

