

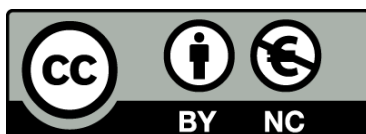

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

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.

ARTE, GÉNERO Y DISCURSO REPRESENTACIONES SOCIALES EN EL CHILE RECIENTE

RESUMEN

El arte -como espacio regulado pero alternativo a la oficialidad- ofrece la posibilidad de desarrollar discursos de disidencia, dada su consideración como herramienta valórico-educativa; por la mediatización de las imágenes artísticas y por su inclusión como instrumento político de cambio social. He desarrollado esta investigación bajo el presupuesto de que existen ciertos elementos (visuales y verbales, entre otros) que siendo articulados de otras maneras permiten modificar o atenuar las constantes representacionales de lo femenino y lo masculino.

El objetivo general de esta tesis doctoral ha sido identificar y analizar los elementos que componen las representaciones de los géneros en el Chile reciente, con la finalidad de comprender cómo se construyen representaciones no hegemónicas dentro de los discursos del arte

Desde el soporte de la perspectiva feminista y el Análisis Crítico del Discurso, he construido una metodología transdisciplinar para el análisis de un corpus multimodal mixto (diferentes géneros y combinatorias de modos discursivos). La cual está configurada por varios niveles de profundidad en la Teoría de Representaciones Sociales, la Teoría de Género y Registro, y el Análisis Multimodal del Discurso.

Una de las consideraciones finales de esta investigación propone que los géneros son una construcción multimodal, y que su desarticulación depende de que podamos comprender la red de conexiones que existen entre los diferentes modos y medios discursivos, además de cómo se configuran en dependencia los elementos centrales (núcleos) y los elementos periféricos de cada representación social.

Esta investigación se sugiere de interés para quienes se vinculan a los estudios de género y las representaciones sociales, así como también para docentes de artes visuales que deseen imaginar otras formas de proyectar la educación artística.

Conceptos clave: Representaciones Sociales, discurso, género, arte, multimodalidad.

AGRADECIMIENTOS

*A*l finalizar este intenso período quiero agradecer a quienes han permitido que este proyecto se haya hecho realidad. Estas palabras estarán, seguro, muy lejos de reflejar toda mi gratitud.

Primeramente a mi Director, el Doctor Fernando Herraiz García, por su cordial guía, afecto y paciencia; también al Coordinador de nuestro programa, el Doctor Fernando Hernández Hernández, por su constante apoyo tanto en lo académico como en la gestión administrativa para mi condición de becaria chilena.

A quienes han sido mis profesoras y profesores desde el Máster en Artes Visuales y Educación, porque he visto la intensidad de su labor y el esfuerzo en cada año académico. Reciban mis sinceros agradecimientos y respeto. Junto a ellos agradezco también a quienes han formado parte de todo mi proceso formativo como persona y profesional, en especial a mi madre, maestra inspiradora y excepcional.

Doy gracias también a otras casas de estudio que me han ayudado a profundizar mis conocimientos en áreas específicas: Al Instituto de Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra, particularmente al Grupo de Análisis del Discurso (GRADUN) y su proyecto “Discurso Público” dirigido por el Doctor Manuel Casado Velarde, quien me recibió amablemente junto a la Doctora Inés Olza Moreno para realizar mi estancia formativa; también a la Doctora Mari Luz Esteban Galarza de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), por permitirme conocer el trabajo que realizan desde los estudios feministas y de género en el Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social.

A la Red de Investigadores(as) Chilenos(as) en España (RED INCHE) por su incasable rol como difusores(as) de la diáspora científica de nuestro país y por la búsqueda constante de la creación multidisciplinar del conocimiento.

A la futura Doctora Camila Cárdenas Neira, amiga, maestra y compañera en los caminos del discurso y la multimodalidad. Nada de esto habría sido posible sin su tremenda generosidad.

Con especial cariño a las y los artistas que han compartido sus opiniones, experiencias y conocimientos, valorando sobre todo su dedicación al fortalecimiento de una sociedad más justa y honesta.

A quienes han compartido esta ruta desde mi salida de Chile y durante todos estos años fuera de mi tierra, a quienes me han recordado que la familia y la cultura se llevan en el corazón y que nuestro hogar es donde nos sentimos felices.

A mis padres, mi hermano y mis tres hermanas, por el amor incondicional, y a mi compañero, Javi, por la alegría y el cariño del día a día.

*A Juan y Violeta,
con amor y agradecimiento*

CONTENIDO

Introducción	23
I. Contexto socio-cultural y político	27
I.1. La política cultural chilena y el nuevo país post dictadura	30
I.2. La institucionalidad del género: El Chile de la igualdad	32
I.3. Percepción de la desigualdad	36
I.4. El discurso de la memoria y el arte de resistencia	37
I.4.1. Cuerpo, sexo y sexualidad en el arte de resistencia	39
I.4.2. Arte post dictadura	44
I.5. Arte feminista o mujeres artistas en Chile	46
I.6. Compendio	49
II. Poder y construcción social de la cultura	51
II.1. Cultura y orden social	54
II.1.1 Orden de la cultura: Política cultural	55
II.2. El poder como constructor de la diferencia	67
II.2.1. Lo político y la política	59
II.3. La maquinaria política y la cultura ciudadana	61
II.4. Derechos ciudadanos y sujeto universal	63
II.5. Compendio	67
III. El sujeto mujer y la idea de género	69
III.1. ¿Existe el sujeto mujer?	71
III.2. El cuerpo como representación	72
III.2.1. La inscripción corporal del género	74
III.2.2. La insurrección del cuerpo	75
III.3. El orden simbólico de los sexos	77
III.3.1. Género y devenir	78
III.4. Género, traducción y política	81
III.5. Compendio	84
IV. Lenguaje y construcción social de la diferencia	85
IV.1. El papel del lenguaje en la construcción social	87
IV.2. Construccinismo social y giro lingüístico	89
IV.3. El dispositivo metafórico	91
IV.4. Los géneros gramaticales y el binomio de género	92
IV.5. Lenguaje sexista V/S lenguaje inclusivo	94
IV.6. Compendio	99
V. Resistencia: Arte, imagen y representación	101
V.1. El arte como representación	103
V.1.1. La metáfora del arte	105
V.1.2. La metaimagen y la imagen texto	105
V.2. La imagen artística	107
V.2.1. La resignificación de la imagen y resistencia	108
V.3. Arte, identidad cultural y reconocimiento	111
V.4. Arte feminista	113
V.4.1. Arte, resistencia y cuerpo	114
V.5. Compendio	117

VI. La huella de las representaciones sociales	119
VI.1. Las representaciones sociales como conocimiento compartido	121
VI.2. La conformación de las representaciones sociales	122
VI.2.1. Prejuicio y estereotipo	123
VI.3. La estructura de las representaciones sociales	124
VI.4. La teoría del núcleo central	127
VI.5. El análisis de las representaciones sociales	128
VI.6. Compendio	130
VII. La representación a través del discurso	131
VII.1. La performance del discurso	133
VII.1.1. Los contextos del discurso	134
VII.1.2. Los modos del discurso	135
VII.2. La conversación como espacio de representación	137
VII.2.1. El principio cooperativo de la conversación	139
VII.2.2. Los turnos de la palabra	141
VII.3. La argumentación del discurso	141
VII.4. La teoría de género y registro	144
VII.4.1. El género del discurso	145
VIII.4.1.1. Género del discurso político	146
VII.4.2. Las variables registrales del discurso	147
VII.4.2.1. Sistema de transitividad	148
VII.5. Participantes del discurso	149
VII.6. Compendio	151
VIII. Imagen contemporánea y multimodalidad	152
VIII.1. El discurso multimodal	155
VIII.1.1. Michel O'Toole y el diseño del arte	156
VIII.1.2. El análisis multimodal en Gunther Kress y Theo van Leeuwen	158
VIII.1.2.1. Procesos, acciones y reacciones	160
VIII.2. Participantes del discurso multimodal	161
VIII.3. Tecnologías de la representación y tecnologías de la diseminación	163
VIII.4. Metáfora multimodal	165
VIII.5. Multimodalidad y género	166
VIII.6. Compendio	168
IX. De un tema de interés a un campo de investigación	169
IX.1. Un camino lleno de preguntas	171
IX.2. La perspectiva crítica de investigación	173
IX.2.1. El análisis crítico del discurso	174
IX.2.2. El aporte de la perspectiva feminista a los estudios feministas	175
IX.3. Una apuesta feminista para el estudio de las representaciones sociales	176
IX.3.1. Representaciones de género y discurso	177
IX.3.2. Estrategias de representación	178
IX.3.3. Categorías de legitimación	179
IX.3.4. Pauta de análisis	179
IX.4. El análisis de contenido como organizador del corpus	181
IX.4.1. Unidades de análisis	182
IX.4.2. Categorías de análisis	183
IX.4.3. Recuento de unidades de medida o frecuencia	184
IX.5. Compendio	185

X. Entre el texto y las imágenes

El corpus de estudio **187**

X.1. ¿Por qué un corpus multimodal, híbrido y sin marca de género?	189
X.2. El corpus de primer orden: las conversaciones	190
X.2.1. Convenciones de transcripción	192
X.3. El corpus de segundo orden:	194
los documentos oficiales y las imágenes artísticas	
X.4. Organización del corpus	198
X.4.1. El ítem como unidad de análisis	199
X.4.2. Codificación de categorías	201
X.5. Compendio	206

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

XIV. Algunas ideas para seguir discutiendo

Conclusiones **269**

XIV.1. La elección metodológica	271
XIV.2. El papel del lenguaje	276
XIV.3. La representación social de los géneros	270
XVI.4. Apuntes al contexto del discurso y la resistencia	279
XVI.5. Pequeñas conclusiones al rol de educadora de las artes	281

XV. Bibliografía	283
XVI. Índice de imágenes	305
<i>Anexo I</i>	309
<i>Anexo II</i>	381
<i>Anexo III</i>	395

INTRODUCCIÓN

