

ANÓNIMAS

Cuadernillo Pedagógico

CONTENIDOS

PRESENTACIÓN	2	XIMENA ZOMOSA	13
EXPOSICIÓN ANÓNIMAS	3	CONVERSANDO CON LA ARTISTA	14
IMAGINARIO SOCIAL	8	ACTIVIDADES	17
LAS TESIS	10	BIBLIOGRAFÍA	23

PRESENTACIÓN

Con el fin de apoyar el aprendizaje de los estudiantes, la apreciación y valoración que entrega la experiencia de una muestra de artes visuales es que Matucana Cien, junto al trabajo artístico de Ximena Zomosa, hace entrega de este instrumento de mediación a los profesores y alumnos.

La finalidad primordial de este cuadernillo es que sea trabajado con los alumnos, invitándolos a la reflexión, pensamiento crítico, nuevos conocimientos, entregando las herramientas bases necesarias para una profunda comprensión del montaje.

Objetivo General

Entregar al estudiante herramientas que le permitan reflexionar de manera crítica en torno a la experiencia artística de la cual formarán parte, desde sus fundamentos estéticos hasta el tema y mensaje que trata la muestra de artes visuales.

Objetivos Específicos

- Contribuir con la labor docente, entregando a los profesores una herramienta diseñada para desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo.
- Profundizar en la temática principal de la muestra de artes visuales.
- Contextualizar a los estudiantes sobre los elementos que componen la muestra de artes visuales.

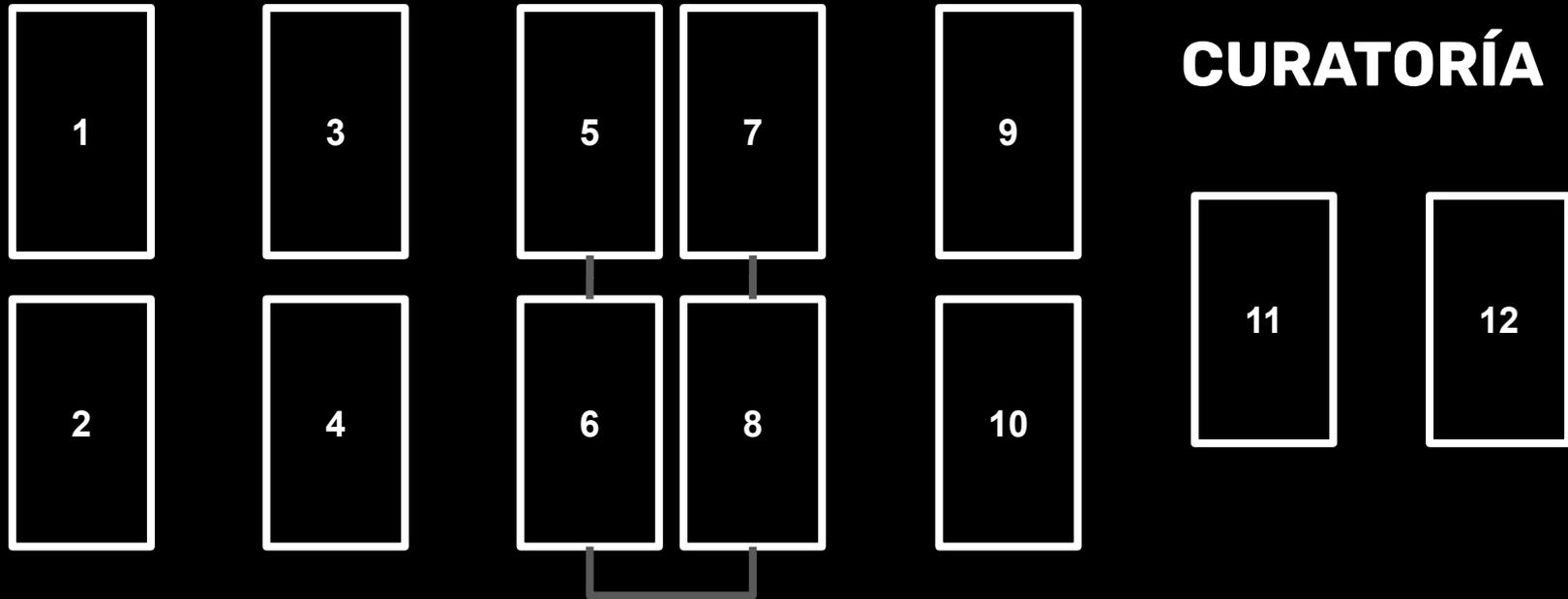
**Equipo de Educación y Mediación
Centro Cultural Matucana 100**

EXPOSICIÓN ANÓNIMAS

Anónimas es el título que Ximena Zomosa, artista chilena, decide para la muestra visual que reúne gran parte de su trabajo realizado desde 1997 hasta el año 2019. Esta reúne 12 prendas estereotípicamente femeninas que representan el imaginario que posee Chile sobre las mujeres de su país. Así, la muestra se compone de prendas a gran escala que cuelgan en la galería para evidenciar la presencia de una imagen, pero no de las personas que hay detrás de ella.

El nombre es una forma de demostrar la constante anulación de la imagen de la mujer a nivel histórico, sobretodo mediante la imposición del anonimato a sujetos históricos que fueron invisibilizados por una época que no permitía que la mujer fuese parte del proceso público. Así, la artista juega con la presencia y ausencia de estos personajes, instalando estos 12 atuendos que representan a miles o quizás millones de mujeres, pero que no poseen un cuerpo ni un rostro, sin embargo, somos capaces de reconocer y etiquetarlas por medio de una vestimenta.

ENTRADA

- 1 Pintoras (1997)
- 2 Pintoras (2016)
- 3 Welcome (2001)
- 4 Tigresa (be wild) (2017)

- 5 6 7 8
- Mucho que aprender (2005)

- 9 Anónima (2012)
- 10 Welcome to 2/2 (2008)

FINAL

- 11 Papay (2018)
- 12 Diosa del agua (2019)

El propósito principal de esta exposición es recorrer los pasillos y reflexionar sobre la representación social de la mujer, su rol y los estereotipos asociados. De este modo, se hace un llamado a revisar el propio imaginario y cuestionar qué sería de la sociedad sin ellas, como también, qué significan en sí estas prendas. ¿Existe aún una correlación? ¿Siguen representando lo mismo que hace una o dos décadas? ¿A qué asociamos estos imaginarios? ¿Cómo podemos resignificarlos?

Finalmente, Anónimas viene a hacer un cruce entre el imaginario visual que hemos desarrollado en nuestra historia y las problemáticas que se han generado por ello. Es imposible censurar, invisibilizar o ignorar una temática cuando es expuesta monumentalmente y el tamaño de los atuendos apuntan a ello. Cuestionan la censura histórica, social y la importancia de la mujer en la sociedad, sobre todo el trabajo no remunerado del hogar y crianza que han sido asociados a ellas.

:

PROCESIONES

De igual manera, es importante señalar que la exposición originalmente contaba con muestras audiovisuales que acompañaban la instalación.

Estos videos se catalogaban bajo el título de *Procesiones* en los que la artista desplazaba estos delantales en espacios públicos junto a invitados e invitadas para, de forma ritual, resignificar estos atuendos y llevar el arte, en conjunto con las reflexiones que pueda provocar, a la comunidad.

Cada recorrido fue planificado previamente para ser realizado en un espacio simbólico asociado al atuendo respectivo. Así, Ximena logra instaurar el diálogo del impacto que pueda generar el visibilizar monumentalmente el espacio directo, en donde se desenvuelven estos imaginarios. De esta manera, interpela a todo aquel que pudiese ver estas intervenciones.

IMAGINARIO SOCIAL

La palabra imaginario, en sus orígenes, fue definida como la creación incesante de formas, figuras o imágenes, lo que conlleva a que este sea un proceso subjetivo de la mente. Por lo general, la imaginación es asociada a la infancia y también a un ejercicio individual que se va perdiendo con el paso de los años. Sin embargo, existe también el concepto de *imaginario social* que involucra otros ámbitos y se desarrolla de forma colectiva.

Por lo general, el imaginario se asocia a las creencias, valores, conocimientos y experiencias personales, ya que se produce mediante los procesos que han ocurrido en la vida de una persona. No obstante, hay que recordar que el ser humano funciona en sociedad, por lo tanto, vive bajo influencias externas comunes, que aunque pueden desarrollarse diferente en la mente de cada individuo, pueden traer una generalidad que se presentará colectivamente.

Así, cuando pasamos de analizar a una sola persona, a un conjunto, veremos que dentro de su imaginario influyen la cultura, los medios de comunicación, las redes sociales, sus vínculos, entre otros. Para resumir, nuestro imaginario se ve influenciado por el entorno en el que nos desarrollamos y las imágenes, situaciones o experiencias vividas. Cuando esto sucede a gran escala y todos poseen una idea generalizada sobre algo se le denomina *imaginario social*.

El *imaginario social* viene a estar involucrado con dos términos, también abstractos, que son lo simbólico y el mito, es decir, si no viví la edad media, todas las ideas que posea sobre ello serán en base a mis vivencias y no las creencias que sí se tenían en ese tiempo. Esto provoca que muchas fuentes, por ejemplo históricas, criminalicen minorías u otras culturas por no responder a los principios que acompañan el imaginario de quién habla o escribe esa información.

Entonces, se vuelve importante comenzar a pensar cuáles son las ideas, imágenes, pensamientos que nos rodean y nos afectan no solo como persona, sino también como sociedad.

La muestra *Anónimas* expone este concepto cuando la artista decide tomar estos atuendos y hacerlos a una escala monumental, ya que decide mostrar una nueva imagen, una nueva forma de verlo y, lo interesante del imaginario individual, es que mientras más observemos y más realidades veamos, más podremos intentar comprender que no existe una sola forma de ver el mundo.

Actualmente, los medios de comunicación han logrado crear una idea más globalizada de cómo deben ser nuestras vidas,

cuáles deben ser nuestras creencias y quienes debemos ser como personas. Sin embargo, esto responde a creencias hegemónicas que vienen de personas específicas o fenómenos sociales. El cuestionar, reflexionar o incluso, exponerse a instancias que salgan de lo tradicional puede combatir esto para que entendamos cuánto de lo que se cree que es propio y distinguir cuando viene de una influencia externa.

Así, el arte contemporáneo, viene a exponer una pregunta que pocos se hacen: ¿quiénes están escribiendo la historia? ¿cuál es la otra versión?

LAS TESIS

Dentro de la misma temática, se puede encontrar el trabajo del colectivo interdisciplinario de mujeres *Las Tesis*, quienes son, además, las que escriben el texto curatorial que da inicio a esta exposición.

La agrupación compuesta por Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres, se forma el año 2018 con el propósito de hacer visibles diferentes propuestas feministas. Es entonces que deciden nombrarse de este modo para “tomar tesis de autoras feministas y traducirlas a un formato performativo con el fin de llegar a múltiples audiencias” (El Tiempo, 2019).

Al tener especializaciones diferentes, además de conocerse en instancias artísticas previas de carácter teatral, su enfoque también es interdisciplinario. De esta forma, mezclan puesta en escena, vestuario, corporalidad, música, teoría, entre otros aspectos.

Su trabajo consta principalmente en intervenciones artísticas en espacios públicos de máximo 15 minutos, en los que prima la performance y la colectividad.

Por lo usual, planifican una propuesta visual de alto impacto, sencillos y directos para eventualmente hacer llamados públicos que evidencian las diferentes problemáticas contra las que combaten como feministas.

Si bien su residencia actual en la quinta región, en la ciudad de Valparaíso, el impacto de sus acciones ha sido a nivel internacional.

Cabe destacar, que su trabajo consiste en acciones que logran ser modificables y adaptables para ser realizadas no necesariamente en un espacio específico ni para un contexto particular, por lo que mujeres del mundo han adoptado y reconocido el trabajo de esta colectiva para llevarlo a sus propias necesidades y exigencias.

Foto VocesFeministas, 2020.

Su trabajo más reconocido hasta el momento, es la acción “Un violador en tu camino”, realizado el año 2019 y que cobró fuerza durante el estallido social en Chile.

Esta performance fue desarrollada en base a la tesis de Rita Segato, antropóloga argentina, quien ha investigado en torno a la violencia sexual ejercida contra las mujeres y su relación con la masculinidad impuesta en una sociedad patriarcal.

La acción consiste en la creación de una coreografía y letra, acompañada de una venda negra en los ojos. Con un ritmo alegre alientan a las víctimas de agresiones sexuales a visibilizar su historia y sus vivencias, que no solamente son

personales, sino producto de un sistema violento que no protege a las víctimas.

Se hizo un llamado público en los que miles de mujeres se reunieron en diferentes puntos de Santiago, de Chile y del mundo para demostrar que los casos son reales y más de los que se imaginan.

De este modo, se volvió un ícono e himno, sobretudo en Chile, de la lucha feminista, provocando un impacto también de la relevancia del arte en la lucha social.

XIMENA ZOMOSA

Foto por Freddy Ibarra, 2018.

Ximena Zomosa es una artista visual cuyo trabajo se basa principalmente en la metáfora de la condición femenina.

Titulada el año 1991 de Licenciatura en arte, mención en Grabado, de la Universidad Católica, comenzó a realizar diferentes instalaciones en las que integró tanto telas o marcos bordados, como también residuos de su propio cuerpo.

Sus trabajos más reconocidos fueron los trajes a escalas inusuales realizados a lo largo de los años, que ha expuesto en diversos lugares tanto a nivel nacional como internacional. Estos se encuentran expuestos en la exposición *Anónimas*.

Su obra busca generar impacto y reflexión para cuestionar las líneas sociales en las que nos desarrollamos, y cómo el imaginario existente también marca estereotipos.

CONVERSANDO CON LA ARTISTA

A continuación presentamos una pequeña entrevista con
Ximena Zomosa

¿Por qué la exposición se llama Anónimas?

Se llama Anónimas porque ese concepto, el del anonimato, fue muy usado para catalogar el trabajo de las artistas mujeres en siglos pasados. En vez de firmar sus obras y ser reconocidas, los círculos de poder las mantenían en un segundo plano, mucho más cómodo y perpetuador de sus integrantes masculinos. Hay algunas excepciones que se están reivindicando en estos tiempos del siglo XXI, pero según muchas historiadoras del arte, la definición “autor anónimo” es equivalente a mujer. Entonces parte como un reconocimiento a tantas anónimas creadoras, no sólo en el campo del arte sino también en el de la ciencia, por ejemplo.

¿Cuál es la reivindicación que haces de la mujer a través del vestuario?

El vestuario en la exposición apunta a la invisibilidad, a su uso para uniformizar una condición. La escala aumentada visibiliza estas situaciones de subyugación, como la nana formal por ejemplo. La idea es que se genere una reflexión sobre estos roles sociales y cómo los nuevos movimientos sociales

incluyendo el feminismo por supuesto, los han ido cuestionando. El ejemplo más increíble es el Jumper de la escolar, que pasó de ser algo así como objeto del deseo (la colegiala), a símbolo de la lucha estudiantil que ha sido tan fundamental para este despertar como país.

¿En qué consiste la instalación?

La instalación se conforma por 12 piezas, de las que el interés surge debido al tamaño que tienen y como están montadas en la sala, lo que permite apreciar su monumentalidad. Lo que no se sabe, es que estas piezas no solamente fueron expuestas en salas, sino que también fueron elementos principales de unas intervenciones realizadas en espacios públicos a las que titulé “procesiones”. Originalmente, los videos que quedaron como registro de estas acciones estarían instalados y exhibidos en conjunto a los delantales en la sala, esto para que el espectador pudiera ver ambas partes, para completar la idea de que no sólo son piezas de museo, admirables e intocables, sino que también pueden transformarse en poderosos símbolos de problemáticas vigentes.

¿Qué prendas se incorporan? y ¿por qué?

Se incorporaron todas las que hemos hecho junto a la modista que me apoya en la confección. Esta serie comenzó el año 97, así que cada prenda está acompañada también de una serie de reflexiones y observaciones que también han ido sucediendo desde entonces. Los trajes abarcan desde pintoras dueñas de casa, hasta el último, que consiste en la Diosa del agua. Ella viene a cerrar la serie con su presencia imponente que trae un problema muy contingente a nuestros tiempos a través de su simbolismo, nuestra relación en crisis con la naturaleza, en específico con el agua.

Lo importante es, como he mencionado muchas veces, qué significados le damos, a quienes asociamos estos trajes, cuestionarnos a cuantas mujeres reconocemos tras ellos y por qué no les otorgamos el protagonismo necesario. Welcome, por ejemplo, es un delantal utilizado muchas veces para marcar el servicio doméstico, es una forma de establecer una clara distinción entre la persona asalariada y el patrón, pero ¿por qué? Ese es el tipo de ejercicio que busco cuando se vea

Procesión
Jumper.
Universidad
Silva
Henríquez,
2018.

cada una de las prendas, preguntarnos qué personas vemos detrás de ellos que permanecen anónimas en sociedad y que logran que esta funcione. En tiempos como la pandemia esto también se ha hecho visible y es bueno traer la discusión nuevamente: qué significado y asociaciones les damos a la ropa, cuánta carga hay detrás de ello y cómo podemos también resignificar ello.

Actividades

Sugerencias de actividades para aplicar con los estudiantes en aula

Antes de la Muestra

I. Para comenzar...

Para esta actividad se sugiere una metodología de trabajo de discusión grupal o bien, trabajo escrito y personal:

Reflexionemos sobre el arte

- a) ¿Qué es para ti el arte? ¿A qué técnicas o materialidades lo asocias?
- b) ¿Sabes lo que es una instalación artística?
- c) ¿Sabes que es una intervención pública de arte? ¿Podrías diferenciarla de una instalación?
- d) ¿Crees que los objetos que te rodean podrían transformarse en objetos artísticos? ¿Cómo?

Investiguemos

Busca un ejemplo de pintura clásica, de instalación artística y de intervención artística. Luego reflexiona:

- a) ¿Por qué crees que ha cambiado la concepción de arte?
- b) ¿Cómo crees fue el proceso artístico de los artistas para llegar a sus obras? Busca similitudes y diferencias
- c) ¿Cuál crees fue el propósito detrás de cada creación?
- d) ¿Crees que responden a necesidades diferentes? ¿Por qué?

II. ¿Cómo se construye el imaginario visual?

Para esta actividad se sugiere una metodología de trabajo de discusión grupal o bien, trabajo escrito y personal:

- a) Dibuja rápidamente un personaje que consideres represente “lo chileno”.
- b) Añade características psicológicas y físicas. Incluso, si quieres, crea una historia sobre su vida.

Ahora, comparte con tus compañeros, responde y reflexiona:

- a) ¿Por qué elegiste ese personaje? ¿De dónde surge su creación? ¿En qué te basaste para crearlo?
- b) ¿Cuántos de tus compañeros crearon imágenes similares? ¿Crees que exista una conexión? ¿Cuál?

Después de la Muestra

I. Reflexiones

Reúnete en grupo. Cuenten sus impresiones y reflexiones sobre:

- a) El título de la muestra, la temática principal y su propósito expositivo.
- b) La técnica ocupada, los materiales elegidos y el mensaje individual de cada uno de los delantales.

Reflexión personal:

- a) ¿Por qué crees la artista decidió hacer estas obras?
¿Cuál crees fue su proceso creativo?
- b) Si fueras artista ¿De qué forma hubieras transmitido ese mensaje? ¿Qué modificarías o dejarías igual?
- c) Según tú, ¿cuál es la vinculación entre la muestra y las necesidades sociales actuales?

II. Trabajo Creativo: ¡Fotografiemos!

Tal y como en la muestra observamos personajes icónicos chilenos, pregúntate sobre cuales podrían habitar tu hogar. Dirígete a esos espacios y crea una serie fotográfica.

Reflexiona:

- a) ¿Por qué elegiste esos espacios?
- b) ¿Quiénes habitan usualmente esos espacios en tu hogar?
- c) ¿Existe una relación entre el espacio, quienes lo habitan y el ícono que elegiste?
- d) ¿Qué imaginarios sociales crees existen detrás de los espacios fotografiados? ¿Qué otros personajes pondrías ahí?

Diseña un powerpoint con las fotografías y las breves descripciones o reflexiones que lograste con ellas y compartelas con tus compañeros.

III. Trabajo creativo: autobiografías

Para esta actividad se sugiere una metodología de trabajo de discusión grupal o bien, trabajo escrito y personal:

- a) Revisando los imaginarios sociales que posees, recuerda una situación de discriminación que vivenciaste y se relacionaba a prejuicios.
- b) Escribe a modo de relato que sucedió, por qué crees ocurrió y qué prejuicios o imaginarios se asocian a la situación.
- c) Identifica la problemática detrás y plantea una solución: ¿qué hubiese hecho? o ¿cómo se podría haber evitado?

Compartan sus testimonios como clase para crear consciencia sobre cómo afectan los imaginarios sociales en la construcción de prejuicios.

Información Imaginario Visual

- Gameron, M., 2007, [La contemplación del mundo en la sociedad contemporánea en base a la construcción de imaginarios sociales](#). En, Revista de estudios filológicos
- Riffo, I., 2016. [Una reflexión para la comprensión de los imaginarios sociales](#). En, Comuni@cción.

Sobre el Colectivo Las Tesis

- El tiempo, 2019, Diario El tiempo. [Las tesis, el colectivo feminista que creó "un violador en tu camino"](#).

- [Contacto Colectivo Las Tesis](#)

Para saber más sobre la artista

- Olgúin, C., 2018, Revista Artishock. [Ximena Zomosa sobre los 20 años de galería BAJ: "funcionamos bajo la lógica del ensayo y error"](#).
- Artishock, 2018, Revista Artishock. [Ximena Zomosa: Anónimas](#).
- Galería Cima, 2020. [Procesión en Plaza Dignidad "Papay la mujer que ha vivido"](#).

CENTRO
CULTURAL
MATUCANA
100