

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE

FACULTAD DE ARTES

ESCUELA DE ARTES VISUALES

VESTIGIO ANIMAL

KATHERINNE JARA MUÑOZ

Ensayo crítico presentado a la Facultad de Artes de la Universidad Finis Terrae,
para optar al grado de Licenciado en Artes Visuales, Mención Pintura.

Profesor Guía Taller de Grado: Raimundo Edwards Alonso

Profesora Guía Ensayo Crítico: Amanda Salas Rossetti

Santiago, Chile
2024

AGRADECIMIENTOS

Quisiera agradecer a mis amores, que de alguna u otra manera estuvieron presentes en mi proceso, incluso desde la lejanía del cuerpo.

*Agradezco a mi fortaleza por mantenerme con vida hasta el día de hoy,
Scaramouche.*

A mi ermanatl, que es mi corazón. Mi hija Primn, que me ha acompañado por más de 9 años y deseo que sean muchos más, para escuchar sus ronroneos y gritar por sus mordidas despiadadas. Mi amiga Feña, que está conmigo y sus seres queridos desde otro plano que aún no logro entender. Bertilla, mi amodoro plantita y poesía. Mi Pookie lov, pequeña galletita de amor y experto en APA. Arie por ser mi amix vegan y furia.

A mis bebés con quienes formamos un grupo hermoso sobre “Lo trans y la muerte”. Mi querida mamama. La familia de Feñita que ha sido un amor incluso en sus momentos más difíciles.

Arturo Duclos, por creer en mis obras incluso cuando ni yo lo hacía.

A los hongos y a los animales.

Para tí, Kumo.

DEDICATORIA

Esta obra va dedicada principalmente a todos los animales que han muerto y seguirán asesinando, lamentablemente, por el consumo humano. Espero que algún día podamos correr sobre el pasto en libertad y sin miedo.

TABLA DE CONTENIDOS

AGRADECIMIENTOS.....	2
DEDICATORIA.....	3
RESUMEN.....	5
INTRODUCCIÓN.....	6
1. MI PRIMER ACERCAMIENTO AL VEGANISMO.....	9
2. EL TRATO DE LOS ANIMALES EN EL ARTE.....	12
3. CAMINOS HÍBRIDOS: ARTE Y LIBERACIÓN ANIMAL.....	22
3.1 Activismo vegano.....	22
3.2 Artivismo.....	27
3.3 Enfoque hacia la defensa animal.....	28
4. LA OBRA: ¿QUÉ SE QUIERE DENUNCIAR?.....	38
4.1 Vestigio animal.....	38
4.2 Procedimientos industriales.....	42
CONCLUSIÓN.....	45
BIBLIOGRAFÍA.....	46
INDICE DE IMÁGENES.....	48

RESUMEN

En este ensayo, abordo la obra “Vestigio Animal” que es una videoinstalación y tiene el objetivo de vincular la liberación animal con el arte desde mis conocimientos como artista visual y vegano. Con ella, conectar con la empatía del espectador para crear nuevas formas de relacionarnos con los animales desde la igualdad. A través de la historia del arte y la sociedad, se ha visto al animal como un objeto a retratar, consumir y utilizar para deleite del ser humano, por lo que, en primera instancia, examino casos de la historia del arte y posteriormente, reviso la industria productora de alimentos. Luego refiero al activismo vegano y el artivismo, para proponer las convergencias de esos campos. Finalmente trato la obra en la que presento objetos habituales de las comidas, videos, en conjunto con recursos utilizados comúnmente en el activismo vegano.

Palabras clave: Activismo, Veganismo, Artivismo, Animal, Videoinstalación.

INTRODUCCIÓN

DISONANCIA.

El cuerpo

Humano Animal

Que aparece y desaparece

Que vaivén como el mar,

El nulo aire que asfixia el pulmón prematuro

De un polluelo

Que no toca el verde ni el azul

De un ternero

Que no conoce el césped ni el cielo.

El ojo se desvanece sin ser correspondido

La mirada perdida bajo el rojo, las plumas, la piel y el sudor

La frialdad de la calidez

El humano tibio y vacío

Mutilando cuerpos.

El humano festivo y desesperado

Comiendo la carne de mi hermano,

Tomando la leche de mi madre,

Vistiéndose con el cuero de mi amiga.

El humano que viste con piel ajena y asesina,

Quien arrebató mi cuerpo y decide por mi vida.

Kumo, 2024.

Quisiera comenzar explicando que, en este ensayo, por motivos académicos e institucionales, debo utilizar en la portada mi nombre registral. Sin embargo, mi nombre social es Kumo.

Además, “Los lineamientos para la presentación de trabajos de titulación” no norma el uso del lenguaje neutro, de manera que permita su utilización. Por eso, me disculpo con mis amores trans o personas que usen estos pronombres, ya que, al igual que yo, como persona agénero, pueden sentir que sus identidades están siendo invisibilizadas.

Espero que, a pesar de esto, puedan encontrar en este ensayo reflexiones que sean de su interés. En particular, la motivación para realizar mi obra “Vestigio animal” es, a través de mi arte, concientizar a las demás personas sobre el consumo y utilización de los animales no humanos, a quienes adoro con mi alma.

En la cotidianidad, cuando las personas comen un pedazo de carne, solo ven eso: un pedazo de carne. No ven al animal. De hecho, a cada parte del animal, con el tiempo, se le ha asignado otro nombre, por ejemplo, en vez de pierna de vaca, se le dice bistec; a las vísceras molidas, se les llama hamburguesa, vienesa o embutido. Así, el animal parece estar separado de lo que uno se lleva al plato diariamente, descartando el vínculo entre el animal y lo que se come. De cierta manera, aunque la gente diga amar a los animales, el hecho de que sean la base de su alimentación financia su asesinato.

En este ensayo refiero la disonancia entre el animal en distintas formas, desde un estudio de la historia del arte hasta analizar temáticas como el activismo vegano, el artivismo, y cómo estos dos últimos se unen para formar una nueva visualidad y experiencia para el espectador.

De este modo, se exploran las prácticas que utilizan las agrupaciones en busca de la liberación animal, tales como, enseñar a la sociedad a través de grabaciones audiovisuales y documentales que muestran lo que viven los animales para llegar a ser un producto de consumo, uso o entretenimiento. Tomando en consideración este movimiento, traslado el material audiovisual usado por las agrupaciones a mi práctica

artística, creando una interacción con distintos materiales relacionados con la explotación animal.

Quisiera que con esta obra se logre concientizar sobre las decisiones que tomamos a diario, y generar empatía de parte del espectador para fomentar formas igualitarias de relacionarnos con los animales.

1. MI PRIMER ACERCAMIENTO AL VEGANISMO

Desde que nacemos, nos inculcan creencias que parecieran ser la verdad absoluta sobre cómo vivir, incluyendo el uso de animales no humanos como alimento, vestimenta, entretenimiento, entre otras. Al cumplir mis seis años, junto a mi familia, nos mudamos a la casa de mi abuelo materno, quien tenía una parcela con animales de granja que utilizaba para alimentarse y mantenerse. De manera, que a temprana edad fui testigo de cómo se realizaba la matanza de animales para consumo, y me enseñaron cómo hacerlo para continuar con la tradición. Esto fue algo que me marcó profundamente y me insensibilizó ante la muerte de los animales, ya que, cuando creaba una conexión cariñosa con alguno, sabía que en cualquier momento podían morir ante mis ojos.

Esto perduró un par de años, hasta que volvimos a vivir a la ciudad de Santiago, abandonando estas prácticas comunes que se realizan en el campo. Sin embargo, continúe consumiendo animales provenientes de la producción de industrias masivas, conocidas por la rapidez y facilidad con que llevan los productos a la mesa, acompañados de una propaganda amigable para el consumidor, que oculta la crueldad con la que son tratados los animales.

Durante varios años no me cuestioné lo que consumía diariamente ni las injusticias que ocurrían a mi alrededor. Sin embargo, como suele suceder en la adolescencia, empecé a reflexionar sobre estas injusticias. Algunas estaban relacionadas con mi género asignado al nacer, lo que conllevaban discriminación, desigualdad en tareas del hogar, violencia sexual y psicológica. Esto me motivó a informarme sobre estas situaciones y, en consecuencia, me adentré en el feminismo aproximadamente en el año 2017. Comencé a asistir a marchas, a reuniones feministas, y a realizar pinturas y dibujos en torno a la rabia e impotencia que sentía frente a la injusticia y la indiferencia de la sociedad chilena. De esta forma, buscaba expresarme y visibilizar la violencia de género.

En ese momento, el arte se convirtió en una forma de hacer activismo por la liberación de mi propio cuerpo. Quería la libertad de decidir por mi vida, caminar y estar tranquila en espacios públicos y privados, sin miedo a que me mataran y violaran. También buscaba abolir la idea arraigada de que debía usar un estilo de vestimenta,

cabello, forma de expresarme y vincularme con las personas, solo por haber nacido con vulva.

Mientras compartía con más personas y colectivas con intereses afines, aprendí sobre el feminismo antiespecista, el cual lucha por las injusticias sin distinción de especies, incluyendo a los animales. En este contexto, Carreón y Cruz (2023) afirman: “La idea de que los demás animales existen para nuestro uso converge en el mismo principio ideológico de la dominación: somos objeto para uso, disfrute y beneficio de los hombres”. Este planteamiento me llevó a reconocer que la lucha del feminismo y el veganismo están interconectadas.

Tras estas reflexiones, comencé a sentir una gran contradicción al consumir animales, lo que me llevó a cambiar mi alimentación omnívora a vegetariana en el año 2018. En esta etapa, consumía únicamente algunos productos de origen animal como leche, huevo y miel, ya que no veía que eso generara un daño tan grande al animal. Sin embargo, en el 2019, tomé la decisión de transitar al veganismo y dejar de perpetuar prácticas que anteriormente luchaba por erradicar sólo para seres humanos. Desde ese momento, me he enfocado en hacer activismo por la liberación animal, en donde utilizo las redes sociales para informar sobre la realidad que viven los animales considerados de consumo. En mi cotidianidad, enseño a otras personas sobre alternativas vegetales y libres de testeo animal. También hago activismo en colectivas veganas, utilizando el espacio público para visibilizar estas problemáticas. Por ejemplo, realizamos performances con discursos sobre la liberación animal, distribuimos folletos en la vía pública para abarcar más espacios, y participamos en ferias y eventos donde tenemos un stand informativo sobre cómo transitar al veganismo y las consecuencias que trae el consumo y uso de animales.

Dicho lo anterior, ¿cómo puedo vincular el veganismo con mi práctica artística?, ¿cómo traslado al arte la violencia que sufren los animales no humanos?

Por lo expresado, la obra presentada para mi examen de grado tiene como objetivo vincular la liberación animal con el arte desde mis conocimientos como artista visual y vegan, alertando sobre esta práctica común en la sociedad. Por lo mismo, me planteo enmarcarla en las prácticas del activismo.

Para ello, he decidido trabajar con objetos que son utilizados para consumir animales, algunos desde su privación de libertad hasta el momento en que son servidos en platos sobre una mesa. También rescato desde el activismo vegano el material audiovisual que enseña al público la realidad que viven los animales a costa de su consumo, haciendo una conexión con el animal ausente que está cotidianamente sobre un plato de comida. Lo que se presenta es una instalación donde convergen objetos cotidianos, formas volumétricas realizadas en malla de alambre y videos.

Mi experiencia personal con el veganismo no solo me ha llevado a cuestionar el consumo de productos de origen animal, sino también a reflexionar sobre cómo los animales han sido representados en diferentes épocas y contextos culturales. Este cuestionamiento me llevó a investigar el tratamiento de los animales en la historia del arte, donde descubrí que muchas veces han sido cosificados o utilizados como símbolos, lo que sigue siendo relevante para entender cómo se perciben hoy en día.

2. EL TRATO DE LOS ANIMALES EN EL ARTE

En las artes visuales, los animales han estado presentes a través de la historia de variadas formas. A continuación, daré algunos ejemplos de sus modos de representación para contextualizar cómo se ha modificado su presencia y, posteriormente, comprender mejor la perspectiva desde el activismo vegano.

En la pintura, podemos identificar a los animales como parte del paisajismo, siendo empleados para servicio del ser humano, como las vacas, bueyes y caballos. También aparecen en el género del bodegón, donde se representan como parte de los alimentos para el ser humano. Según Sáez A. (2018) “Se entiende por bodegón cualquier pintura de objetos inanimados, flores, frutas, objetos, animales muertos, acompañados a veces por algún humano.” De este modo, los animales son reducidos a meros objetos para ser retratados.

En la obra de Adrianssen (Figura 1), se observa una liebre, pájaros y peces muertos, obtenidos a partir de la caza, ya sean para ser consumidos como alimento o, en algunos casos, para utilizar sus pieles o partes como accesorios. En esta obra, los cuerpos reposan en un lugar oscuro, mientras sus cadáveres iluminan la escena mortuoria. La técnica del pintor hace que la obra no resulte chocante, si no que invite a contemplar estos cuerpos cuidadosamente dispuestos, sin signos de sangre. Esto se aleja a cualquier acto violento gracias a la belleza de los detalles y la paleta cálida utilizada.

Figura 1. Adriaenssen, A. (1616), *Bodegón: liebre, pájaros muertos y pescados*.

Continuando con el género del bodegón, el artista chileno Demetrio Reveco, conocido por sus pinturas de naturaleza muerta, realiza la obra “Aves de caza” (Figura 2) en la que retrata la muerte de una liebre y diferentes aves. Estas están amarradas con una cuerda a los ganchos de la pared, descansando sobre la mesa con una composición triangular. A pesar de la luminosidad que resalta el pelaje suave de los animales, ciertos elementos dan frialdad a la escena, como el color frío casi metálico del muro, y los ganchos de las cuerdas. Tal como la obra de Adriaenssen (Figura 1), los animales no muestran signos de violencia. Según Pérez A. en el Centenario del Museo Nacional de Bellas Artes (2009):

La reflexión pictórica bajo el modelo de representación que establecía el canon clásico y académico se manifiesta claramente en la representación de escenas venatorias, que es otra de las temáticas del arte del siglo XVII, y que también obedece a retratar lo inanimado, lo muerto. La caza era privilegio de la aristocracia y muchos de los mecenas que adquirieron las obras de los antiguos pintores buscaban marcar una diferencia social a través de su adquisición. (p. 106-107)

En este contexto, la caza era presentada como un acto de entretenimiento y estatus.

Figura 2. Reveco, D. (1900), *Aves de caza*.

En “El buey desollado” (1655) de Rembrandt, el animal es representado con una técnica pictórica virtuosa, pero su temática resulta desgarradora. El uso del claro oscuro hace que el foco lumínico esté en el cuerpo desollado, destacando los detalles internos del cuerpo. El animal, grande y suspendido en un ambiente oscuro, refuerza el

dramatismo. Esta escena muestra de manera cruda el proceso humano de convertir un cuerpo con piel, huesos y órganos, similares a los nuestros, en alimento.

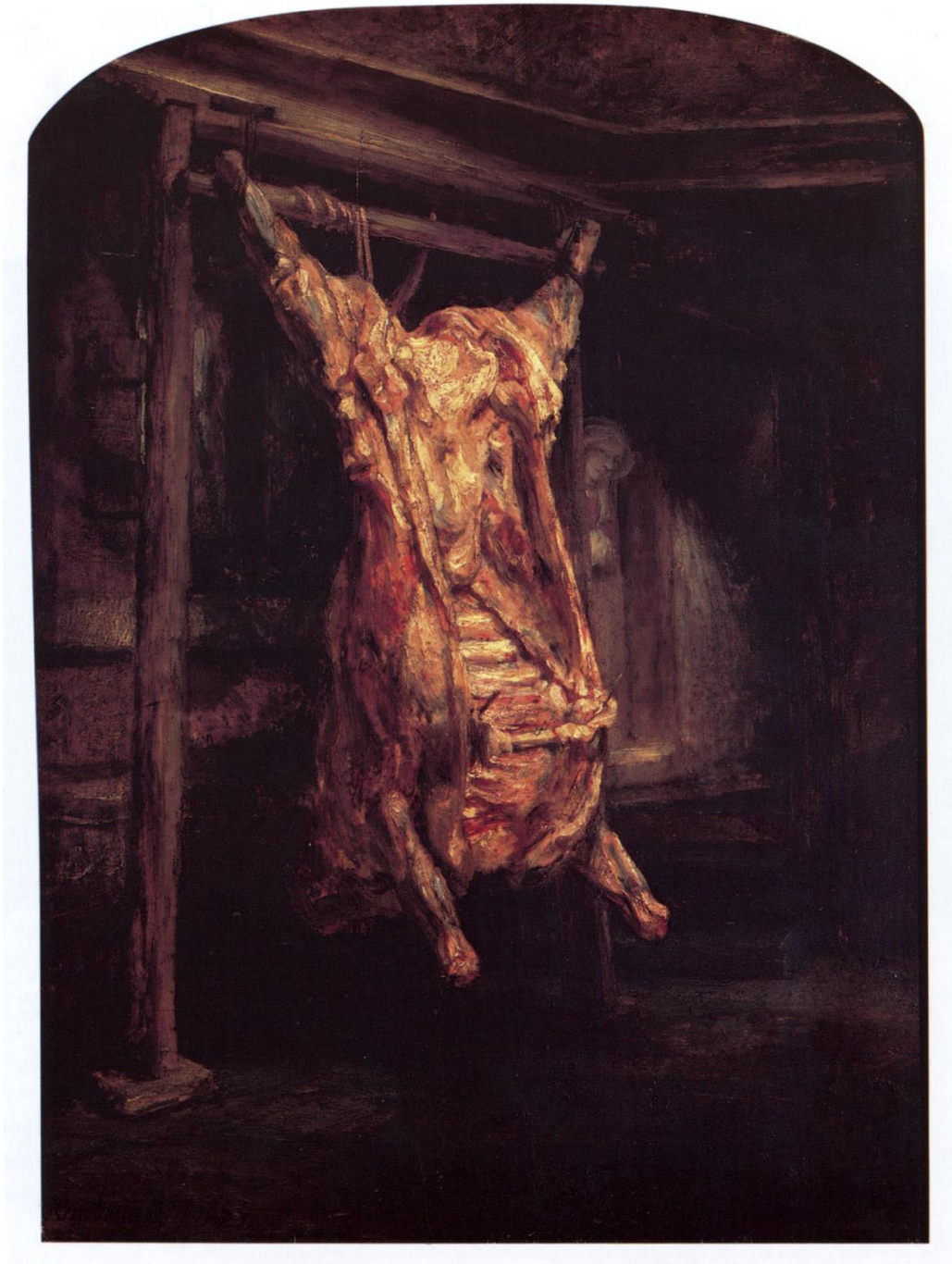

Figura 3. Rembrandt (1655), *El buey desollado*.

Por otro lado, en “Napoleón cruzando los Alpes” (Figura 4) de Jaques-Louis David, el caballo se muestra como medio de transporte y un símbolo de poder y liderazgo. La postura firme del personaje y su control sobre el animal refuerzan su autoridad, mientras que la composición dinámica, marcada por diagonales, transmite movimiento y energía. El caballo, vigoroso y lleno de fuerza, amplifica la imagen de Napoleón como un líder imponente, inmortalizándolo como un héroe en plena conquista. Sin el caballo, la obra perdería su dinamismo y el poder simbólico que magnifica al protagonista.

Figura 4. David, Jaques-Louis (1801). *Napoleón cruzando los Alpes*.

En “Trozos de Carnero” (1812) de Goya, el artista representa al animal trozado, mostrando con crudeza su muerte y su función de alimento. A diferencia de las obras anteriores, esta pintura no busca ser agradable a la vista, sino que exhibe un cadáver seco y sin vitalidad. Según la Fundación Goya en Aragon (2010):

Los elementos utilizados en esta serie de bodegones, posiblemente realizada durante los años de la guerra de la Independencia (1808-1814), pueden evocar muchos de los episodios de muerte y violencia ocurridos en España durante ese período. De esta manera, la carne de los animales como materia inerte y abandonada, captada con una sorprendente crudeza, podría rememorar los restos humanos que quedan tras la violenta contienda.

Aunque Goya no pretendía concientizar sobre la realidad de un animal al ser asesinado, esta obra me inspira como punto de partida para mi enfoque artístico. Si bien tenemos objetivos distintos, Goya retrata con crudeza el estado de un animal muerto. Esta obra me ofrece una perspectiva de tono que he buscado lograr en mi trabajo, uno que cuestione la publicidad actual que disfraza esta realidad. Por ejemplo, en los locales de comida rápida, los animales son representados felices o convertidos en formas entretenidas, como nuggets o hamburguesas, desconectando al consumidor de la violencia detrás del producto.

Figura 5. Goya, F. (1812), *Trazos de carnero*.

En el arte contemporáneo, hay giros significativos sobre la presencia de los animales. Por ejemplo, en la performance “Me gusta América y a América le gusto yo” (1974), de Joseph Beuys, el artista convivió durante tres días con un coyote en una habitación de una galería de Nueva York. La relación tiene distintos momentos, en unos el coyote se comporta hostil hacia el artista, y en otros conviven como si fueran pares. El coyote es un animal importante para la comunidad de los pueblos nativos de Estados Unidos, y Joseph Beuys mediante la interacción con el coyote lo utilizó como una manera de comunicación y sanación, y símbolo de las problemáticas sociales de Estados Unidos (Lampkin, 2017).

Figura 6. Beuys, J. (1974), *Me gusta América y a América le gusto yo*.

En contraste, Damien Hirst, según Goldstein (2017), el artista ha usado cerca de 913.450 cadáveres tanto de animales como de insectos en sus obras, como “Mother and Child (Divided)” (1993), donde una vaca y su ternero son divididos y suspendidos en formaldehído, creando un recorrido visual interno y externo. Hirst sobre esta obra, se pregunta: ¿cómo crear emociones científicamente? continúa:

¿Qué haces si un animal es simétrico? Lo cortas por la mitad y puedes ver lo que hay por dentro y por fuera simultáneamente. Es hermoso. El único problema es que está muerto... En cierto modo, entiendes más sobre la gente viva al tratar con gente muerta. Es triste, pero sientes más... un espectador debe sentirse intrigado. La obra debe atraerte y repelerte al mismo tiempo... las vacas son los animales más sacrificados de la historia... Las veo como objetos de muerte. Comida andante... Lo que es triste es que si miras a mis vacas cortadas en formol, tienen

más personalidad que cualquier vaca que ande por los campos. (Morgan, 1996, como se citó en Manchester, 2009)

Figura 7. Hirst, D. (1993), *Mother and Child (Divided)*.

Las obras de Hirst han generado controversia, enfrentando críticas tanto de comentaristas de arte como de defensores de los derechos animales. Estas son un perfecto ejemplo del siguiente dilema: ¿es realmente necesario usar animales para servir a la creatividad del ser humano?

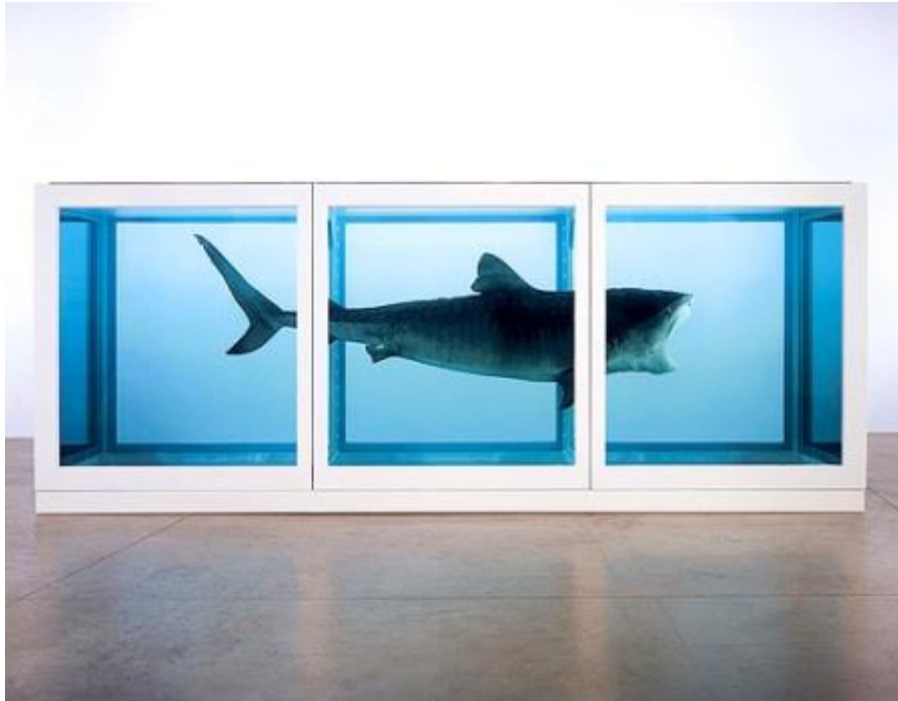

Figura 8. Hirst, D. (1991), *The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living*.

A lo largo de la historia, los animales han sido representados y utilizados en el arte para servir al ser humano, ignorando su sentir, dignidad y derecho a la libertad. Este enfoque antropocéntrico perpetúa la dominación y cosificación de los animales. Como artista visual y vegana, me posiciono desde una perspectiva contraria, buscando utilizar el arte para defender a los animales y cuestionar su cosificación tanto en la sociedad como en el arte.

3. CAMINOS HÍBRIDOS: ARTE Y LIBERACIÓN ANIMAL

Este capítulo aborda las distintas formas que existen para realizar activismo vegano, con la intención de visibilizar la realidad que viven los animales no humanos. Por otro lado, se encuentra el artivismo como una forma de generar conciencia desde la práctica artística, vinculándose en algunos puntos con la lucha por la liberación animal.

3.1 Activismo vegano

The Vegan Society plantea que desde 1944 se discute la definición de veganismo. Una primera aproximación fue realizada por Leslie J. Cross, quien propuso que esta debía referirse al principio de la emancipación animal de la explotación por el ser humano. Posteriormente, se consensuó que el veganismo es procurar el fin de la utilización de animales como alimento, trabajo, caza, vivisección y cualquier otro uso que implique la explotación de la vida animal por ser humano (The Vegan Society, s.f.). Esta definición declara que todo animal debe ser respetado, sin distinción de especies.

Actualmente, existen distintas formas de hacer activismo por la liberación animal. Muchas de ellas se basan en la utilización de espacios públicos para mostrar, a través de imágenes y videos explícitos, la realidad que viven los animales no humanos en las industrias de comercio animal. A continuación, nombraré algunas organizaciones activistas veganas y explicaré sus maneras de movilizarse en favor de los animales.

Anonymous for the Voiceless (AV), fundada en Melbourne, Australia, pero con presencia a nivel mundial, es una organización sin fines de lucro que lucha por los derechos de los animales. Tienen una postura abolicionista contra todas las formas de explotación animal. Su forma de hacer activismo consiste en enseñar en lugares públicos sobre veganismo y la crueldad que viven los animales. Una actividad conocida es "El cubo de la verdad", una manifestación pacífica que utiliza la acción directa con el espectador, dando espacio para la conversación con quienes se interesen por esta temática.

Figura 9. Anonymous for the voiceless (s.f.), *The Cube of Truth*.

Voicot es una organización activista vegana que, en su página web, muestra diferentes formas de activismo. Su estrategia es realizar campañas públicas, entre ellas destaca la campaña “Dónde” realizada junto con Animal Save Movement. En esta iniciativa, pegaron afiches en espacios públicos con diseños como el de un cerdo bebé en el pasillo de carne de un supermercado, acompañado de la pregunta: “¿Dónde está mi papá?”

Figura 10. Voicot (s.f.). *Dónde.*

Por otro lado, su campaña "Mercado Libre" consistió en afiches colocados en espacios públicos con la frase "Mercado libre deja de vender animales en tu plataforma". Esto, según explican, es porque rechazan cualquier venta de animales como servicios o productos.

Figura 11. Voicot (s.f.). *Mercado libre.*

Otro ejemplo de activismo vegano es Santuario Justicia, una organización vegana y abolicionista chilena de la que actualmente formo parte. Uno de sus objetivos principales es convertirse en un santuario de animales rescatados, construido por activistas. Una acción llevada a cabo fue “Rodeo es violencia”. El rodeo, considerado deporte nacional en Chile, consiste en arrear y atrapar a un novillo en una medialuna, siendo una práctica basada en la crueldad animal por entretenimiento. Para protestar contra esto, nos manifestamos frente al Ministerio de Agricultura con un gran lienzo que decía "Rodeo es violencia" y otros carteles alusivos al tema.

Figura 12. Santuario Justicia, (2022). *Rodeo es violencia.*

Finalmente, otro ejemplo de activismo vegano es el Santuario Igualdad, que opera en Chile. Esta organización, desde hace varios años, rescata animales considerados de granja. A través de redes sociales, muestran cómo estos animales viven en tranquilidad y libertad, contando la historia de cada ser que llega al santuario, lo que ha permitido que el público empatice con ellos y se involucre mediante donaciones y voluntariados.

Figura 13. Panela G. (2012). *Santuario Igualdad*. We Animals.

3.2 Artivismo

El artivismo es la combinación del arte y el activismo, ya que se trata de un arte orientado a generar conciencia a nivel social sobre distintas temáticas. En esta práctica artística:

Los artistas utilizan sus creaciones para crear conciencia, provocar reflexión y generar cambios en cuestiones sociales, políticas o ambientales. Es una forma de expresión que trasciende los límites convencionales del arte y busca impactar directamente en la sociedad. El artivismo abarca diversas formas de manifestación, como la pintura, la escultura, la música, el teatro, el cine, la danza y la performance. (Artery, 2023)

Por tanto, Artivismo es un concepto híbrido que reúne el mundo del arte, el activismo político y la organización comunitaria, con el “objetivo (de) incitar o efectuar un determinado cambio social.” (Fernández B., 1999, p. 131-132). Desde esta perspectiva, esta práctica busca hacer un arte para la sociedad. En él, es fundamental crear una

comunidad motivada para visibilizar injusticias, tales como el racismo, la violencia de género, la discriminación hacia las disidencias sexo-genéricas, el especismo, la desigualdad social, entre otras.

Según Boris Groys (2014), en el artivismo, los artistas buscan hacer cambios, criticar al sistema y hacer aquello que las ONG's no hacen. Sin embargo, también menciona que el uso del arte como parte del activismo puede ser problemático, ya que, desde el prisma de Walter Benjamín y Guy Debord, tiene la posibilidad de convertirse en un espectáculo, lo que podría llevarlo al fracaso. El autor explica que "el activismo contemporáneo en el arte no se apresura por abandonar el arte, sino, más bien, trata de hacer que el arte mismo sea útil." (Groys, 2014)

El debate sobre si el arte debe ser inútil de larga data. Esto genera que la práctica activista en el arte se impregne de esta idea de "arte inútil", lo que podría dar como resultado el fracaso del objetivo principal del activismo: generar un cambio. A partir de esto, me planteo cómo crear una manera efectiva de unir el arte y el activismo, sin que quede en un arte con pequeñas tonalidades activistas o en un espectáculo meramente artístico.

3.3 Enfoque hacia la defensa animal

"Elephant Parade" (Figura 14) es un ejemplo de artivismo. Esta escultura fue pintada por varios artistas con la intención de concientizar al público y abogar por la defensa hacia los animales como rinocerontes y elefantes, que comúnmente son cazados para obtener el marfil de sus cuernos.

Figura 14. Artery. (2016). *Elephant Parade*.

Por otro lado, Banksy en la obra de la Figura 15, muestra a las afueras del zoológico de London la representación del escape de animales encerrados. Con esta obra, manifiesta su rechazo hacia las prácticas de estas instituciones, que, con motivaciones económicas, les arrebatan su libertad a animales no humanos, en su mayoría de vida salvaje.

Figura 15. Banksy. (2024).

En línea con mis trabajos, en redes sociales he encontrado artistas que hacen activismo por la lucha de la liberación animal, como lo serían Artemis Beasts, un dúo de artistas activistas de la ciudad de Nueva York. A través de sus obras, se transforman en seres antropomórficos mitad humano y animal, posicionándose en el lugar de las víctimas y utilizando sus cuerpos para visibilizar aquello que sufren los animales. Entre los temas que abordan están la explotación, la dominación, las malas condiciones de vida, la eliminación continua de su hábitat natural y su brutal asesinato, entre otras formas de violencia.

En la obra “Milk Hurts” (Figura 16), Artemis Beasts utilizan sus cuerpos para adentrarse en lo que sería vivir como una vaca explotada para consumo humano. Usan una máscara con forma animal que les limita parte de su visión y respiración, provocando cierto sofoco durante la performance. En esta obra, utilizan objetos inspirados en la industria láctea, uniéndolos con el simbolismo del animal para crear conciencia en la

sociedad y lograr dar un respiro a las vacas que son privadas de libertad, violadas y ordeñadas en cámaras estrechas e insalubres.

Figura 16. Artemis Beasts. (s.f.). *Milk Hurts*.

Este dúo de artistas, como antiespecistas también están en contra de cualquier forma de uso hacia los animales. Un ejemplo de esto es la performance “Human-Rabbit” de la Figura 17, donde personifican el sufrimiento que experimentan los conejos y otros animales por el comercio de su piel. Para ello, hacen uso del espacio público junto a otras personas con las mismas motivaciones, uniendo así su arte con la protesta.

Figura 17. Artemis Beasts. (2024). *Human-Rabbit*.

Otro ejemplo, es la artista Tamara Kostianovsky que a través de sus obras temáticas aborda la violencia y el medio ambiente. Su obra “Mesmerizing Flesh” (Figura 18) evoca imágenes de la industria cárnica, combinando lo visceral con la suavidad, lo que genera un contraste interesante en estas figuras de cuerpos tejidos que remiten a animales desmembrados colgando de estructuras metálicas. Esta representación me lleva a reflexionar sobre la práctica común del trato a los animales dentro de carnicerías e industrias similares. Al igual que Tamara, rescato esta visualidad, aunque en mi caso utilizo materiales provenientes de las prácticas de control y producción animal.

Figura 18. Kostianovsky, T. (2023). *Mesmerizing Flesh*.

Desde otra perspectiva, la artista Boonie Leeman, con su postura vegana, utiliza la pintura para retratar cuerpos de animales de granja explotados para el consumo humano. Sus obras destacan por lo sombrío, mortuorio y desagradable de las escenas, logradas mediante una paleta de colores oscuros y sangrientos. En la obra que se observa en la Figura 19, el cuerpo del animal está intervenido con trozos de espejos rotos, lo que permite que el espectador se refleje en la pintura. Esta decisión artística funciona perfectamente con el mensaje de la autora, ya que interpela al espectador, confrontándolo con las consecuencias de sus propias acciones cotidianas.

Figura 19. Leeman, B. (2016). *Gestation Create Pig*.

Desde la fotografía, Jo-Anne McArthur, fundadora de We Animals Media, documenta a través de miles de registros fotográficos la vida de los animales dentro y fuera de las industrias. Sus imágenes evidencian la brutalidad con la que son asesinados y utilizados diariamente desde su nacimiento. Además de concientizar al mundo sobre estas prácticas, McArthur realiza activismo mediante conversatorios en escuelas, universidades y conferencias abiertas al público, promoviendo un cambio en la forma en que los humanos se relacionan con los animales, desde la empatía.

Figura 20. Jo-Anne McArthur. (2024). *Sin título.* We Animals.

Figura 21. Bear Witness Australia. (2019). *Sin título.* We Animals.

Estos referentes me han inspirado en el camino de mi práctica artística, desde su visión sensible y su valentía por luchar. En sus trabajos se evidencia una forma de activismo por la liberación animal, utilizando diversos recursos materiales que se vinculan directamente con el mensaje que buscan entregar.

En muchos de estos ejemplos, el espacio público es un factor importante para llevar a cabo el activismo, ya que funciona como un puente para conectar con la sociedad y amplificar las demandas individuales y colectivas. Este espacio se convierte en un lugar donde se puede sembrar una semilla en el espectador, invitándolo a cuestionarse y realizar un posible cambio en el futuro. Por mi parte, no utilizo la vía pública en esta obra. Más bien, presento una videoinstalación como otro recurso para el activismo en defensa de los animales no humanos.

4. LA OBRA: ¿QUÉ SE QUIERE DENUNCIAR?

Este capítulo aborda cómo mi obra “Vestigio Animal” busca visibilizar el impacto de las industrias de explotación animal y reflexionar sobre nuestra relación con los animales. A través de proyecciones y contrastes visuales, intento generar un cuestionamiento en el espectador sobre lo que consumimos y lo que significa para los animales no humanos. Para ello he encontrado un sitio en el activismo. Así, la presente obra, desde una perspectiva antiespecista se ubica en ese espacio híbrido donde habitan el arte y el activismo.

4.1 Vestigio animal

Mi obra llamada “Vestigio animal” se basa en cómo vincular la lucha por la liberación animal con el arte. Para esto, rescato los platos como un objeto en donde se suelen consumir productos animales. Por mi parte, cada vez que veo platos con un producto de origen animal, no veo un alimento: veo la historia que hay detrás, un ser vivo al que le quitaron la vida cruelmente, sin pensar en su deseo de vivir.

Para generar la vinculación, traslado al mundo del arte el recurso común del activismo vegano: la documentación a través del video donde se muestra la realidad que viven los animales en distintos centros de explotación.

En una primera instancia, probé proyecciones de video sobre platos de loza, plástico y greda, seleccionando finalmente la loza por su capacidad para reflejar la luz. Una vez hecho esto, recopilé material audiovisual de organizaciones animalistas, tales como Igualdad Animal, Mercy for Animals, Tras Los Muros, entre otras agrupaciones. En este trabajo incluyo también a los perros, para dar a mi obra un enfoque antiespecista. Esto se debe a que, para la mayoría de la sociedad chilena, los perros son catalogados como “mascotas” y están por sobre otros animales comúnmente consumidos en Chile. Con esto quiero mostrar que, independiente de la categoría que el ser humano le dé a un animal, este sigue teniendo emociones y sintiendo dolor, sin discriminar especies.

Para la edición de los videos recopilados utilizo el programa Premiere Pro, seleccionando las partes más crudas de cada video para generar una imagen mucho más directa para el espectador.

Al proyectar los videos sobre platos de loza (Figura 22), busco contrastar tanto la temática como el color. La utilización de contrarios en mi obra está motivada por mi visión de la realidad desde una posición antiespecista, donde la cotidianidad cómoda y agradable de la sociedad se ve permeada por la realidad oculta que viven los animales. Mi trabajo aborda la presencia y la ausencia del cuerpo, la luz y la sombra, lo tierno con lo tenebroso, la frialdad y la calidez, o un plato de diseño floreado proyectado con muertes brutales de animales.

Figura 22. *Vestigio Animal* (2024), autoría propia.

La proyección sobre los platos de loza, gracias a su materialidad que se asemeja a la de un espejo y por su forma curva, provoca una reflexión de colores en el muro, permitiendo que la imagen del vídeo llegue al otro extremo, pero en menor calidad. Esto

ocurre porque, al no ser un material totalmente plano, hay partes de la luz que se pierden, lo que genera una forma abstracta en movimiento.

Mientras estudiaba la historia del arte y cómo se representaban los animales, me di cuenta de que, sobre todo en el bodegón, los animales también pasan a ser una decoración de estas obras. Los animales yacen retratados desde su belleza: su pelaje, sus plumas, sus colores. Incluso, pareciera que están reposando o duermen en vez de estar muertos. Sin embargo, también hay otras obras que lo muestran desde la crudeza, como el caso del Cordero de Goya, donde se observa un cordero descuartizado, con la carne y la sangre coagulada y seca, dejando claro que el animal no está fresco, sino que ya está entrando a su etapa de putrefacción.

Hay otras obras del bodegón que muestran la escena amplia de un ambiente hogareño, con una tendencia hacia la carnicería, en la que se trabaja la carne del animal mientras está amarrado o colgado. Un ejemplo es la obra de Rembrandt de la Figura 3 en la que se representa un animal grande desollado.

Mi obra incorpora citas a algunos de estos artistas. Mi interpretación utiliza mallas de alambre hexagonal, material que normalmente se emplea para corrales de gallinas y otros animales pequeños, destinado a su control y limitación de libertad. Este material tiene un significado simbólico: representa el encierro de los animales. A través de la compresión y el amarre del alambre, formo la figura de un animal (Figura 23) que coloco frente a una proyección de video que cubre casi toda la pared (Figura 24). Este montaje aprovecha la sombra que produce el cuerpo del animal, que está presente y ausente al mismo tiempo, conectándolo con las imágenes proyectadas sobre los platos.

Al emplear proyecciones de videos sobre elementos cotidianos como los platos, busco interpelar al espectador sobre el efecto de sus prácticas cotidianas de consumo alimentario. Para entender la profundidad de estos cuestionamientos, es necesario examinar las condiciones de vida a las que son sometidos los animales en las industrias ganaderas, lácteas, avícolas y pesqueras, que constituyen el trasfondo conceptual de la obra. Estos procedimientos industriales no solo cosifican a los animales, sino que también revelan una estructura sistemática de explotación que la obra busca visibilizar.

La obra “Vestigio Animal” no busca solo generar una experiencia visual, sino que denuncia las condiciones que enfrentan los animales diariamente por las decisiones humanas. Para comprender la base crítica de esta pieza, es importante a examinar las condiciones a las que son sometidos los animales en las industrias ganaderas, lácteas, avícolas y pesqueras, destacando las formas de violencia hacia los animales ejercidas por las industrias.

Figura 23. *Vestigio Animal* (2024), autoría propia.

Figura 24. *Vestigio Animal* (2024), autoría propia.

4.2 Procedimientos industriales

Según las cifras obtenidas de “El atlas de la carne” (2014), cada año se consumen millones de toneladas de animales al año, como se muestra en la Figura 25 basada en registros del 2010:

En el caso de los machos, a diferencia de las hembras productoras de huevos, no generan bastante ganancia para esta industria. Por este motivo, a los pocos días de nacer son triturados en máquinas transformándose en embutidos, o simplemente, arrojados a la basura.

La industria láctea recurre a prácticas similares. Para que las vacas produzcan leche necesitan tener un ternero a quien amamantar. Por ello, son inseminadas artificialmente múltiples veces durante sus vidas para continuar con la producción láctea. Sin embargo, una vez que nacen las crías, son separadas inmediatamente de sus madres, quitándoles el derecho de compartir con sus hijos. Los machos son trasladados directamente al matadero, mientras que las hembras son encerradas en corrales pequeños, alimentadas por los trabajadores hasta que estén aptas para quedar embarazadas, repitiendo el mismo destino que sus madres.

Las industrias que comercializan animales se enfocan en la masividad y la eficacia, ignorando completamente la ética en torno a la vida. Para acelerar la producción, recurren a la administración de hormonas de crecimiento. Un claro ejemplo de esto son los cerdos, que a la edad de tan solo tres meses alcanzan el tamaño de un cerdo adulto y son enviados al matadero para ser procesados en carne y subproductos. Estas prácticas se mantienen ocultas mediante estrategias publicitarias que muestran imágenes totalmente alejadas de la realidad, con animales en libertad y rodeados de naturaleza, incentivando el consumo.

Existen muchas otras formas de violencia hacia los animales ejercidas por las industrias. Estas han sido documentadas principalmente por agrupaciones animalistas, que buscan exponer al mundo estas prácticas abusivas y generar conciencia en las personas. Algunas de estas agrupaciones están conformadas por activistas veganos, quienes, además de no consumir ni utilizar animales en su vida cotidiana, se movilizan y protestan de diversas maneras por la liberación animal.

CONCLUSIÓN

En síntesis, es evidente que los animales no humanos han sido cosificados a lo largo de la historia, incluso en el arte, con representaciones que van desde el bodegón hasta la utilización misma de su cadáver como escultura u objeto decorativo. A pesar de esto, han surgido artistas activistas y antiespecistas que, sin abandonar su práctica artística, utilizan distintas materialidades para luchar por la liberación animal, logrando crear una forma de activismo efectivo.

Como vimos en el capítulo sobre activismo vegano y activismo, el espacio público ha sido de gran importancia para lograr sus objetivos. Pero desde mi punto de vista, creo que el espacio cerrado, una sala de exposición u otra, representa una nueva posibilidad para acercar a la gente a aquello que queremos que comprendan y con lo que deseamos que empaticen.

En el caso de los animales categorizados de consumo, este enfoque ayuda a crear un acercamiento distinto, ligado al hacinamiento, la oscuridad, el encierro, y la incertidumbre al momento de encontrarse con algo desconocido. Esto se logra jugando con el ambiente del espacio y la combinación de distintos materiales y tecnologías para crear nuevas visualidades dentro del activismo, en particular el vegano.

Una forma de generar cambios en la sociedad es aprovechar las oportunidades que tenemos para hacerlo. Si a través de la vocación se pueden impulsar estos cambios, siento que es la forma más acertada para lograrlos.

BIBLIOGRAFÍA

- Artery, (21 de junio de 2023). *Artivismo: Cuando el Arte se Encuentra con la Causa*.
<https://artery.global/es/artivismo-cuando-el-arte-se-encuentra-con-la-causa/>
- Carreón, S., y Cruz, L. (27 de septiembre de 2023). Una mirada al feminismo antiespecista. ¡Ni oprimida ni opresora!. Animal Político.
<https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/feminismo-antiespecista-animales-opresion>
- Fernández B. (1999.) *Nuevos lugares de intención: Intervenciones artísticas en el espacio urbano como una de las salidas a los circuitos convencionales: Estados Unidos 1965-1995*. Universidad de Barcelona.
http://www.ub.edu/escult/epolis/bfdez/blanca_fdez02.pdf
- Fundación Goya en Aragón (2010). *Trozos de carnero*.
<https://fundaciongoyaenaragon.es/obra/trozos-de-carnero/547# analisis>
- Goldstein, C. (13 de abril de 2017). *How Many Animals Have Died for Damien Hirst's Art to Live? We Counted*. Artnet. <https://news.artnet.com/art-world/damien-whats-your-beef-916097>
- Groys, B. (octubre de 2014). *Sobre el activismo en el arte*. FIN(ES) DEL ARTE.
<https://artecontempo.blogspot.com/>
- Lampkin F., (2017). *La primera performance americana del artista conceptual. Historia Arte*. HA!. <https://historia-arte.com/obras/me-gusta-america-y-a-america-le-gusto-yo>
- Manchester, E. (2009). *Mother and Child (Divided)*. Tate.
<https://www.tate.org.uk/art/artworks/hirst-mother-and-child-divided-t12751>
- Pérez A. (2009), *CENTENARIO: Colección Museo Nacional de Bellas Artes 1910 – 2010*. Museo Nacional de Bellas Artes.
https://www.mnba.gob.cl/sites/www.mnba.gob.cl/files/images/articles-97777_archivo_01.pdf

Sáez A. (9 de mayo de 2018). *De la mesa al lienzo (I). Introducción a la historia del bodegón*. Investigart. <https://www.investigart.com/2018/05/08/de-la-mesa-al-lienzo-i-introduccion-a-la-historia-del-bodegon/>

The Vegan Society (s.f.). *Definition of veganism* [Definición de veganismo]. <https://www.vegansociety.com/go-vegan/definition-veganism>

INDICE DE IMÁGENES

Figura 1. Adrianssen, A. (1616). *Bodegón: liebre, pájaros muertos y pescados*. Fuente:

<https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/bodegon-liebre-pajaros-muertos-y-pescados/4bec0cf9-45c8-467f-a453-bf7dc93675de>

Figura 2. Demetrio Reveco. (1900). *Aves de caza*. Fuente:

<https://www.surdoc.cl/registro/2-229>

Figura 3. Rembrandt. (1655). *El buey desollado*. Fuente: [https://historia-](https://historia-arte.com/obras/rembrandt-buey-desollado)

[arte.com/obras/rembrandt-buey-desollado](https://historia-arte.com/obras/rembrandt-buey-desollado)

Figura 4. David, Jaques-Louis. (1801). *Napoleón cruzando los Alpes*. Fuente:

<https://historia-arte.com/obras/napoleon-cruzando-los-alpes>

Figura 5. Goya, F. (1812). *Trozos de carnero*. Fuente: [https://historia-](https://historia-arte.com/obras/trozos-de-carnero)

[arte.com/obras/trozos-de-carnero](https://historia-arte.com/obras/trozos-de-carnero)

Figura 6. Beuys, J. (1974). *Me gusta América y a América le gusto yo*. Fuente:

<https://historia-arte.com/obras/me-gusta-america-y-a-america-le-gusto-yo>

Figura 7. Hirst, D. (1993). *Mother and Child (Divided)*. Fuente:

<https://www.afmuseet.no/en/artwork/mother-and-child-divided/>

Figura 8. Hirst, D. (1991). *The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living*. Fuente: [https://rickdiamond.wordpress.com/damien-hirst-floating-tiger-shark-“the-](https://rickdiamond.wordpress.com/damien-hirst-floating-tiger-shark-“the-physical-impossibility-of-death-in-the-mind-of-someone-living”/)

[physical-impossibility-of-death-in-the-mind-of-someone-living”/](https://rickdiamond.wordpress.com/damien-hirst-floating-tiger-shark-“the-physical-impossibility-of-death-in-the-mind-of-someone-living”/)

Figura 9. Anonymous for the voiceless. (s.f.) *The Cube of Truth*. Fuente:

<https://www.anonymousforthevoiceless.org/what-is-a-cube-of-truth>

Figura 10. Voicot (s.f.). *Dónde*. Fuente: <https://www.voicot.com/campa%C3%B1as>

Figura 11. Voicot (s.f.). *Mercado libre*. Fuente:

<https://www.voicot.com/campa%C3%B1as>

Figura 12. Santuario Justicia, (2022). *Rodeo es violencia*. Fuente:

<https://www.instagram.com/p/Ci0b-PIOwc3/>

Figura 13. Panela G. (2012). *Santuario Igualdad*. We Animals. Fuente: <https://stock.weanimals.org/search/?searchQuery=chile&assetType=default>

Figura 14. Artery. (2016). *Elephant Parade*. Fuente: <https://artery.global/es/artivismo-cuando-el-arte-se-encuentra-con-la-causa/>

Figura 15. Banksy. (2024). Fuente: <https://apnews.com/entertainment/espectaculos-9ef66d2002874f6a0f35a21f0fabe896>

Figura 16. Artemis Beasts. (s.f.). *Milk Hurts*. Fuente: <https://www.artemisbeasts.com/performance/milkhurts>

Figura 17. Artemis Beasts. (2024). *Human-Rabbit*. Fuente: <https://www.instagram.com/p/DBZ-eb1vu0e/?hl=es>

Figura 18. Kostianovsky, T. (2023). *Mesmerizing Flesh*. Fuente: <https://tamarakostianovsky.com/artwork/5120381-Mesmerizing%20Flesh%2c%20Detail.html>

Figura 19. Leeman, B. (2016). *Gestation Create Pig*. Fuente: <https://www.bonnieleemanart.com/mind-over-meat?pgid=klh19ltd-3718bb26-f84a-467c-8baa-865cb9d1f405>

Figura 20. Jo-Anne McArthur. (2024). *Sin título*. We Animals. Fuente: <https://cutt.ly/zeXMnea0>

Figura 21. Bear Witness Australia. (2019). *Sin título*. We Animals. Fuente: <https://cutt.ly/2eXMmCuN>

Figura 22. *Vestigio animal*. (2024). Autoría propia.

Figura 23. *Vestigio animal*. (2024). Autoría propia.

Figura 24. *Vestigio animal*. (2024). Autoría propia.

Figura 25. *El atlas de la carne*. (2014). Fundación Heinrich Böll. Fuente: https://cl.boell.org/sites/default/files/atlasdelacarne2014_web-2.pdf