

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

LA INDUMENTARIA COMO ARMA DE EMANCIPACIÓN

SOFÍA BARRÉS VALDIVIESO

Ensayo crítico presentado a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae
para optar al grado de Licenciada en Artes Visuales, Mención Grabado.

Profesora Guía Taller de Grado : Natasha Pons Majmut
Profesora Presentación de Proyectos II: Carla Motto Tejada
Ayudante Taller de Grado Grabado: Mariette Lefranc Acuña

Santiago, Chile
Diciembre, 2021

RESUMEN

Mi trabajo está relacionado con la indumentaria, específicamente con aquellas vestimentas que han marcado brechas de poder entre géneros (la corbata, el pantalón, el corset, por dar algunos ejemplos), la trayectoria a lo largo de la historia y como finalmente dan cuenta de hitos de la revolución feminista que marcan la emancipación de la mujer. La idea es trabajar mediante estas prendas con la experimentación material y su transformación, y así levantar artefactos que se caracterizan por ocultar elementos, tales como mensajes escondidos que dan cuenta de su carácter patriarcal mediante el trabajo de capas. Las manos del espectador se convierten en las actrices principales para entrar en estos espacios y conocer la obra. Mi objetivo es poner en tensión lo público y lo privado de la indumentaria. Lo público en cuanto a la prenda como un elemento que existe, accesible o no, está, es un elemento de autoridad reconocible v/s el espacio íntimo vinculado a toda la carga que trae la prenda en sí misma y este espacio personal en el que existe, tras un closet, con un olor característico y habitando un cuerpo en particular.

Palabras claves: Indumentaria, transformación, escenografía, patriarcado, público/privado.

ÍNDICE

Introducción.....	1
Veo-veo.....	2
La ventana indiscreta.....	3
Lo escenográfico.....	5
El que busca siempre encuentra.....	9
Tras bambalinas.....	9
Indumentaria.....	10
Los de cuello y corbata.....	11
¿Quién se pone los pantalones en tu casa?.....	13
La mano.....	16
Referentes.....	18
Louise Bourgeois.....	18
Ximena Zomosa.....	18
Ekin Onat y Michal Cole.....	19
Propuesta del proyecto.....	22
Conclusión.....	23
Bibliografía.....	24
Anexo.....	25

INTRODUCCIÓN

La indumentaria está ligada a nuestra identidad y biografía. El vestir ha sido reflejo del ritmo de los tiempos, no solo se refiere a tipos de vestidos y zapatos, sino que tiene que ver con lo que vivimos, con lo que está pasando, los hitos políticos y culturales de la sociedad. Satisface necesidades fundamentales como el abrigarse para no pasar frío, o cubrirse los pies al momento de exponerse a un tipo de suelo que pueda dañarnos, es decir, la indumentaria es uno de los medios que nos permite desenvolvernos como seres humanos.

No es la moda en sí lo que me mueve, sino los discursos asociados al cuerpo y a la vestimenta, pensar en ésta no sólo como un arma de dominio y control, sino también de empoderamiento y subversión. La moda ha sido uno de los lugares más silenciosos y ocultos, pero poderosos para tomar la calle y escribir la historia y de aquí se despliegan varios hitos de la emancipación de la mujer. Las mujeres son reconocidas por ser las más oprimidas, habiendo claramente una diferencia entre ser mujer blanca heterosexual europea o una mujer afrodescendiente por dar tan sólo un ejemplo, ya que las oportunidades varían según tus orígenes, orientación sexual, clase social, etc. A través del tiempo, las mujeres hemos recorrido un largo camino para romper las cadenas de lo que anhelamos y la vestimenta es parte fundamental de esa lucha. Se suele frivolar la relación de la mujer con la vestimenta en cuanto al gusto por “consumir moda”, el ser compulsivas al comprar, adictas a los zapatos y rodeadas de publicidad que caricaturizan y alimentan constantemente este estereotipo de mujer, pero en realidad las primeras huelgas feministas del siglo XIX las hicieron obreras textiles por negligencias y precarización laboral, por lo que la relación entre mujer e indumentaria es bastante más compleja de lo que se piensa. Antiguamente existieron prendas que buscaban la cosificación y acentuación del cuerpo de la mujer más allá de la comodidad, siendo un símbolo claro de la opresión que vivían. El corset por ejemplo, es una prenda que nació en el siglo XVI y duró alrededor de 400 años. Se originó en 1550 por Catalina Médicis, esposa del Rey Henri II de Francia, quien buscaba estrechar la cintura y realzar el busto y caderas imponiendo el uso obligatorio del corsé en las mujeres. Lo peligroso de esto es que

su uso continuo genera atrofia muscular y una severa desviación de la comuna vertebral, hasta el punto que muchas mujeres se veían imposibilitadas a reír, comer demás e incluso caminar, se decía también que era posible que fuera una causa de abortos naturales, y con esto la baja de natalidad. Aquí es donde aparece la figura de Coco Chanel, mujer nacida en 1883 en Francia, su rol transgresor fue fundamental para las mujeres de la época, ya que quitó el corsé del clóset femenino y trajo consigo la ropa cómoda, cómo ella misma señaló:

En mi juventud, las mujeres no parecían humanas. Sus ropas eran contra natura. Yo les devolví su libertad. Les di brazos y piernas de verdad, movimientos que eran auténticos y la posibilidad de reír y comer sin tener necesariamente que desmayarse. Hasta ahora las prendas estaban diseñadas para mujeres ociosas, yo diseño para una mujer activa. Charpentier, D. (2015).

Eventos como estos son los que me interesa desarrollar en esta investigación, el estudio y transformación de aquellas prendas que fueron en algún momento símbolos de opresión, que responden a lo masculino en sus inicios, el patriarcado y con esto a la autoridad, tales como el pantalón y la corbata, para hacer tensión entre la indumentaria, la autoridad y la mujer/ disidencia.

VEO VEO

La ventana indiscreta

La película “La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, director, productor y guionista, nacido en Londres en 1899 retrata una realidad muy parecida a la del actual confinamiento, en donde todas las escenas suceden desde una ventana y desde esta aproximación es que comienza mi motivación por entrar a espacios ajenos e íntimos, trasladando las observaciones que de ellos levantó, al espacio público. Esto me llevó a trabajar desde mi ventana con todo lo que sucede tras la cortina, la intimidad intrínseca de cada lugar habitado, y como está enmarca cotidianidades. El levantamiento de espacios en cuanto a lo escénico, la importancia de la ornamentación como objetos que significan algo, que cuentan un relato. De esta forma nace Veo-Veo, una especie de zootropo en donde se requiere del espectador para activarlo, hacerlo girar y descubrir que hay más allá de las diversas fachadas.

Imagen 1 y 2: Barrés, S. (2020) "Veo - Veo" La idea principal fue mediante estas cotidianidades a las que me acercaba desde la ventana y siendo mis vecinxs los protagonistas de las diversas historias, poder instaurar un discurso político en cuanto a la

importancia del vecineo, de armar comunidad, que a pesar de estar encerradxs es importante no dejar de hacer un gesto amable, de sonreír, de ofrecer ayuda. La pandemia trajo encierro, el volver a habitar los espacios que nos rodean y con esto mucha introspección, por lo que el intentar compartir dentro de este contexto fue fundamental. Parte del proceso fue comenzar a poner atención en los sonidos y los movimientos que se dan tras la cortina del vecino que incursionó en el saxofón y ser parte de su proceso de aprendizaje o ver a la vecina que compró mil y un plantas y las regaba todos los días, observando como algunas morían y otras vivían alegrando su día. A todo esto se le sumó un trabajo de experimentación sonora, que consistió en grabar día a día aquellos ruidos que activaban mi curiosidad y me hacían acercarme a ellos, el ruido de la ducha, el caceroleo, los juegos de niñxs, etc. Todos los elementos en conjunto trabajados a través de este carrusel del encuentro que se desempeña también como un contenedor de imágenes, dan a conocer esta vecindad en pequeño y la

manera en que aparecen estas escenas es gracias al acto de girar la perilla superior, por lo que hay diversas posibilidades de combinar los distintos tipos de fachada con las situaciones que ocurren en este espacio íntimo y ajeno y ahí está el juego, probar, ver cual gusta más o con cual el espectador se siente más identificadx.

Imagen 3: Barrés, S. (2020) “*Detalle Veo-Veo*”.

Para esta obra fue necesario incorporar el volumen como un medio que permite la interacción con el público, además de ser transportable y accesible para todos, desde niñxs a ancianos. El acto de acercarse, girar, abrir las ventanas y descubrir finalmente qué hay detrás de cada fachada es el objetivo. Todas estas son características del lambe-lambe, esta “caja mágica” transportable, autónoma, silenciosa e íntima, siendo un claro referente de mi trabajo. Elementos como la iluminación, la escenografía, lo miniatura, la experiencia individual inmersiva en cuanto al espectador, lo volumétrico, y la experimentación material basada en el oficio son particularidades en las que me sustento para levantar estas escenas de la vida diaria traducidas al papel.

La importancia de estos referentes radica en el tipo de mirada que busco plasmar al momento de levantar mi trabajo. Esta se define poniendo como ejemplo a las fachadas, todo aquello que sucede “tras bambalinas”, que prohíbe el paso o lo dificulta, haciendo alusión a

esas historias de mujeres y disidencias que se vieron dificultadas por la norma social en cuanto al vestir como expresión de identidad. En el caso de la mujer la obligación por usar ciertas prendas, tales como el corset y sostén y la prohibición de usar otras como el pantalón, por dar un ejemplo y en el caso de las disidencias al estar “ocultxs” porque era mal visto y corrían peligro al ser parte de la comunidad Lgbtqi+, ocultaban también su manera de vestir, por lo que la indumentaria es libertad de expresión y también sentirse segurx, comodx y libre con unx mismx.

La sustentabilidad en cuanto al trabajo con el material y el lugar del que provienen los elementos es fundamental, usar lo que ya existe, darle un segundo uso a cosas que ya no cumplen la función para la que fueron creados. Decido descontextualizar, desarmar, cambiar de forma, romper o teñir, con el fin de transformarlos en nuevos elementos, de reivindicar y valorar el material, haciéndome cargo finalmente del modo en que regresan al espacio cotidiano. Considero que es aportar un grano de arena a la sobreproducción de basura, comprendiendo que la industria textil es la segunda más contaminante del mundo, por lo que el ser sustentable me es fundamental.

Lo escenográfico

Hay varias definiciones que se derivan de lo escenográfico, pero hay una que me parece la más pertinente en relación a los asuntos que circundan mi trabajo.

Lo escenográfico constituye el espacio concreto y atmosférico creado para ser habitado, física o virtualmente, en circunstancias preestablecidas por una ficción (no necesariamente impulsada por factores dramáticos), con el fin de narrar, representar, comunicar o producir una experiencia sensorial durante ciertos límites temporales concretos.(Romero, R, Zapata, S., Bazaes, R., 2013).

Me parece importante esta cita, porque abarca un campo amplio desde donde se puede trabajar escenografía, y personalmente he trabajado este concepto de diversas aristas a lo largo del tiempo. Anteriormente lo escénico lo relacionaba con las cotidianidades que suceden tras la cortina de un otrx, permitiéndome entrar en el concepto de lo íntimo de manera más literal e ilustrativa y desde esta mirada del “sapeo”, el espionaje, que el

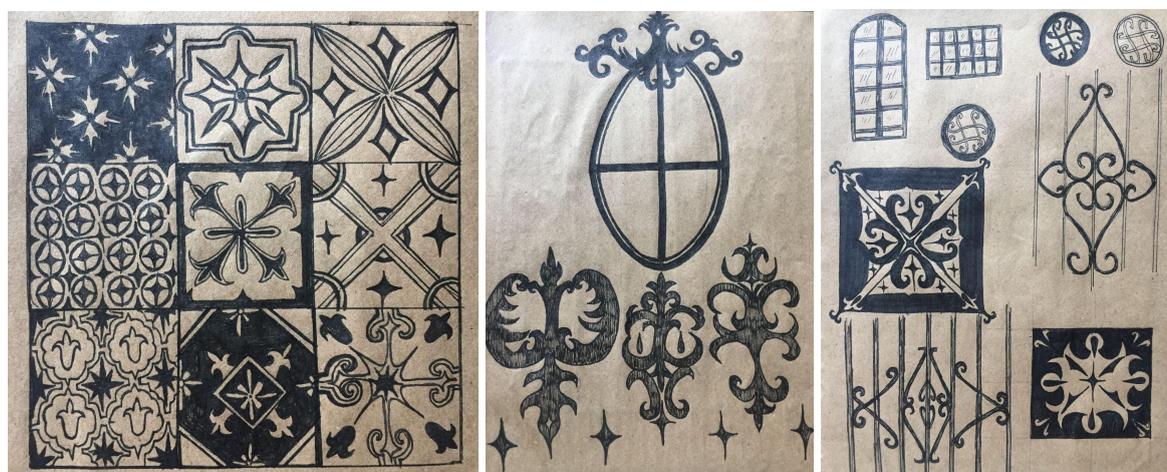
espectador se sienta voyerista y la tela me servía para levantar estos espacios, en cambio ahora lo trabajo desde la importancia del origen de la tela/prenda misma, con el fin, tal como dice la cita anterior, de comunicar y representar parte de lo que fue la historia de la vestimenta. Como lo dije anteriormente, la idea es problematizar la indumentaria, es decir, tomarme de todas esas prendas que responden a una sociedad patriarcal y a partir de esto comenzar un proceso de experimentación textil, para desarrollar tanto su lado íntimo como público a través de un artefactos que reúnen todas esas características. Para esto desarmo y armo cada prenda escogida, y a partir de esta deconstrucción desarrollo el trabajo de las capas, y con eso lo oculto, lo velado. En cuanto a lo público vendría siendo la existencia de la prenda misma, lo “accesible” por tan solo existir, y al mismo tiempo censurada y prohibida hacia las mujeres y disidencias en la ocupación de dicho espacio público, y lo íntimo corresponde por una parte a este lado más encubierto respecto a lo que ha significado la prenda para la historia que se materializa en la forma de operar los artefactos y por otro su carácter doméstico, al lugar que habita la prenda, un cuerpo determinado que tiene un olor y pertenece a un identidad e intimidad única lo que materialmente resuelvo mediante un sistema de capas.

A medida que voy desarrollando lo escénico me acercado a lo barroco/kitsch, inspirada en un principio por el trabajo escénico de la compañía de teatro *La niña horrible* y específicamente de su obra *La trágica agonía de un pájaro azul*, quiénes abordan temas como la identidad, los roles de género y lo grotesco mediante un lenguaje que les permite criticar y denunciar la vida moderna patriarcal. A partir de esta referencia creé un libro en el que me enfoqué en la ornamentación de estos espacios interiores.

Imagen 4: Barrés, S. (2021) “Extracto Libro de escenografías”, 30x25 cm. Técnica mixta.

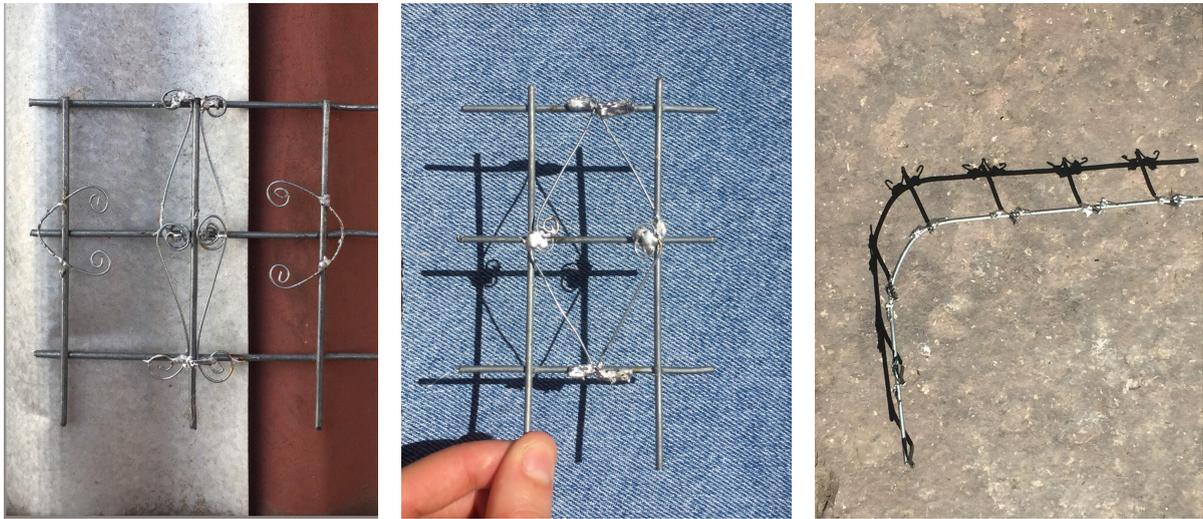
En este proceso y tomándome de la relación en cuanto al carácter público de la prenda con la calle, como lugar que dio pie a la emancipación de la prenda mediante la lucha de la mujeres , comencé a recopilar material a través de la fotografía, para luego llevarlo al papel como boceto y por último desarrollarlo en alambre o trabajar directamente con lo que me entrega la calle.

Imagen 5: Barrés, S. (2021) “Bocetos de la calle I”, 20x25 cm.

El alambre entra como material que alude a la calle, desde su color, rigidez y lo modificable que puede llegar a ser. La calle se caracteriza por estar en constante movimiento, transformándose todo el tiempo. Sus paredes nos hablan de lo que está sucediendo y se van actualizando a medida que pasa el tiempo, al igual que el panorama total, se suman edificaciones y otras de demuelen, se agregan lomos de toros y se hacen hoyos en el pavimento a la vez. La calle es el lugar que da pie al intercambio cultural, es democrática ya

que es accesible a todxs, y a veces no tanto, como lo vemos en Plaza Dignidad en donde un montón de milicos resguardan el espacio público con rejas y muros.

Imagen 6: Barrés, S. (2021) “*Pruebas de rejas soldadas I*”.

Estas imágenes corresponden a las primeras pruebas basadas en la escenografía de las calles en donde comienzan a aparecer elementos como la luz y la sombra que dan la posibilidad de desarrollar lo escénico desde las proyecciones, haciendo referencia por ejemplo al teatro de sombras. Todo esto es parte del proceso y experimentación de diversos materiales que no está directamente instalado en mi trabajo actual, pero si está relacionado con la idea de velar, de trabajar con lo oculto y público de la prenda y responden a una manera similar de enfrentarse a mi trabajo, esta invitación a ser partícipe de la obra, adentrarse en lo desconocido.

EL QUE BUSCA SIEMPRE ENCUENTRA

Tras bambalinas

Lo oculto está relacionado con el origen del uso de aquellas indumentarias que fueron problemáticas en su época tanto para mujeres como para disidencias, osea, la historia política de la vestimenta. El trabajo de capas es el que me permite el pliegue y despliegue de lo oculto. En un comienzo experimentaba con el papel, unos sobre otros, rasgarlo, arrugarlo y pegarlo, descubriendo texturas y formas. Más adelante comencé a juntar distintos tipos de soportes, grosores de papel, transparencias, y aquí entró la tela como una opción que me entregó más posibilidades, descubrí que lo táctil es importante, apareció el cotelé, el terciopelo, la lana, la transparencia de las panties, y así fui experimentando cada vez más, emergiendo desde el hacer múltiples sentidos y lecturas sobre las materialidades y su origen. A través del textil como material es que levanto artefactos generalmente de un tamaño

pequeño para hacer más latente lo inmersivo, obligar al espectador a acercarse, agacharse o ponerse en puntillas para conocer estos artilugios.

A continuación, se puede ver un ejercicio que sintetiza todo lo señalado en cuanto al trabajo de capas, acentuando el velar, esconder y dificultar el paso, pero el material continuaba siendo diverso.

Imagen 7: Barrés, S. (2019) *¿Qué ves?*.

A medida que fui avanzando, el hacer se volvió más específico, descarté ciertos materiales que ya no se relacionaban con mi discurso y decidí reducirlo a lo textil, la indumentaria.

La indumentaria

La indumentaria corresponde al conjunto de prendas con las que se cubre el cuerpo y en efecto crean identidades, como por ejemplo la indumentaria del pueblo mapuche que abarca desde su ropaje hasta los accesorios tales como el nüynüyel chawaytu, que corresponde al colgante del cuello como los chaway que vendrían siendo los aros y moviéndonos al otro extremo la indumentaria militar, la cual se compone de algunos elementos como la armadura, el escudo, y la escopeta ,comprendiendo que cada elemento que pertenece a una indumentaria conforma una identidad que está cargada de simbolismos.

Mi objetivo es dar a conocer la implicancia de la indumentaria como figura de autoridad frente a lxs más oprimidxs y la carga que trae consigo en cuanto a sus orígenes y

repercusiones en el funcionamiento de la sociedad, instalando como punto de partida el vestuario femenino antiguo y cómo se genera una tensión con el cuerpo y esta se va modificando a lo largo de la historia. En 1900 la mujer era asistida para vestirse, ya que su ropa requería de cuatro manos para acomodarla en su cuerpo, comprendiendo la poca autonomía que tenía la mujer de esta época. El uso del miriñaque y su posterior modificación al polisón dan cuenta de su labor y el estereotipo con el que debían cumplir, lucir bellas, sofisticadas y sin mucha opción de movimiento, lo que la hacía más seria y “señorita”, buscando constantemente la aprobación masculina para ser una buena esposa y ama de casa. A medida que fueron pasando los años, comenzaron a aparecer personajes que fueron reivindicando la indumentaria femenina y con esto la liberación en cuanto al rol de la mujer. Se inicia con el descorchetamiento, el uso de prendas cómodas y ligeras y con esto el movimiento del cuerpo, se comenzó a reivindicar la sexualidad femenina, las prendas empezaron a mostrar más piel, los colores aparecen en tonos más fuertes, la ropa acompañaba una postura cómoda para las mujeres de la época, comienzan a cambiar los ideales y estereotipos de belleza, empiezan a fumar en público, a manejar y trabajar, y con esto aparece la cartera como accesorio ya que al ganar dinero por lo que necesitaba un lugar donde guardarlo, o sea, la ropa propicia estos cambios de una mujeres sumisa y dependiente a una nueva mujer. Entrando en la temática de la historia de la indumentaria, es importante detenernos en las prendas que son protagonistas del trabajo a realizar para así tener claridad del contexto político que las acompañan y dan relevancia en la historia. Estas prendas son originalmente prendas masculinas que fueron arrebatadas por las mujeres posteriormente, dando a conocer la dificultad que tuvieron para entrar en estos espacios de poder y dan cuenta de la liberación de la indumentaria para todxs.

Los de cuello y corbata

El primer descubrimiento en relación a las prendas corresponde a un montón de corbatas rescatadas de la calle que me permitieron desarrollar lo textil desde otra vereda. El acto de abrirlas, y comprender su estructura, la diferencia entre la tela externa y la interna, descubrir lo brillante que son en general por dentro, observar el triángulo de seda en el que se ubica la etiqueta, su transparencia y la infinidad de maneras en que puedo trabajarlas

comprendiendo su contexto. Como dice José Ignacio Casas (2017) la corbata tiene caras, formas, alma, fondo y matices y el nudo viene siendo el punto focal de la corbata. El alma corresponde a la parte interior que está hecha de felpa y es lo que hace que la corbata sea corbata, le da estructura y firmeza , permite realizar un buen nudo y que se agarre bien al cuello.

Imagen 8: Barrés, S. (2020) *“Archivo de material I”*.

Esta prenda nació como un pedazo de tela empleada por los legionarios romanos y usada básicamente por higiene, luego evolucionó alrededor de el siglo XVII por los mercenarios croatas que le dieron forma y ya actualmente es una prenda que patentó el diseñador Jesse Langsdorf que varía en diseños y formas y es la que conocemos en el mundo entero. Corbata significa “croata” ya que en la Guerra de los treinta años en Croacia, los hombres al partir a la batalla, las mujeres eran quienes anudaban esta prenda a su cuello casi como un acto de compromiso y fidelidad. Corresponde a una prenda de vestir creada por y para hombres, siendo un elemento masculino relacionado con las formas de poder, el estatus y el buen vestir. Se caracteriza por ser poco útil, ya que no es cómoda, no abriga ni protege, por lo que su fin es más que nada estético. También es un símbolo de lucha de clases ya que es usada por el 1 por ciento que corresponde a la oligarquía, es cosa de pensar en el clásico dicho *“los de cuello y corbata”*, haciendo alusión a los empresarios, políticos y ejecutivos representando claramente un arma de represión y opresión.

Es una prenda que va mutando según la cultura y la época que la viste, existe la corbata de payaso, ancha y corta que responde a una caricaturización, como también la de la

década de los cincuenta que es más delgada, respondiendo a una época de buen vestir y estilización hasta la de Trump por ejemplo, que es extremadamente larga y ha sido fuente de críticas y burlas. Al ser una prenda diseñada para hombres exclusivamente, se relaciona con lo fálico por su forma aunque es interesante instalar la reflexión de el adjetivo que acompaña a esta prenda, la corbata, femenino, a pesar de su apropiación tardía por parte de las mujeres alrededor de la década de los setenta como una forma de arrebatarles la prenda y con esto, simbólicamente su poder, separando la idea de que la ropa es para un género determinado y demostrar que todos pueden hacer uso de ella.

Otra lectura con la que nos encontramos, es que corresponde a un elemento que asfixia las ideas. Por eso se ve, tanto en las películas como en la vida real, la acción de soltar o retirar la corbata cuando se está con preocupaciones o bajo momentos de tensión. Esta acción de anudar y desanudar se conecta con mi trabajo en cuanto a la acción que realizan las manos para abrir o cerrar, además de las múltiples posibilidades de juego de acuerdo a los diferentes tipos de combinaciones de nudo o formas

Se dice que la corbata resiste, pero agoniza.

A continuación, se puede ver el proceso de experimentación con las prendas, el acto de trenzarla, pensando en que cada corbata y prenda en general se compone por hilos que están entrelazados y si no fuera por esto la prenda no tendría estructura.

Imagen 9: Barrés, S. (2021) “Conjunto de ejercicios de experimentación con corbatas ”.

Imagen 10: Barrés, S. (2021) “Sin título”.

¿Quién se pone los pantalones en tu casa?

El pantalón, una de las prendas más básicas del día a día y que actualmente todxs pueden vestir, pero que antiguamente correspondía a una indumentaria exclusiva, solo los hombres podían hacer uso de ésta. Frases como *¿Quién se pone los pantalones en tu casa?* hace alusión a quien es el que manda, dando a conocer el poder de la prenda en sí misma y lo relacionada que está con el patriarcado, con que el hombre es el que pone orden y lleva el hogar, ya sea desde el funcionamiento de la casa hasta lo económico, la mujer sería la que hace los quehaceres y cuida de los hijxs.

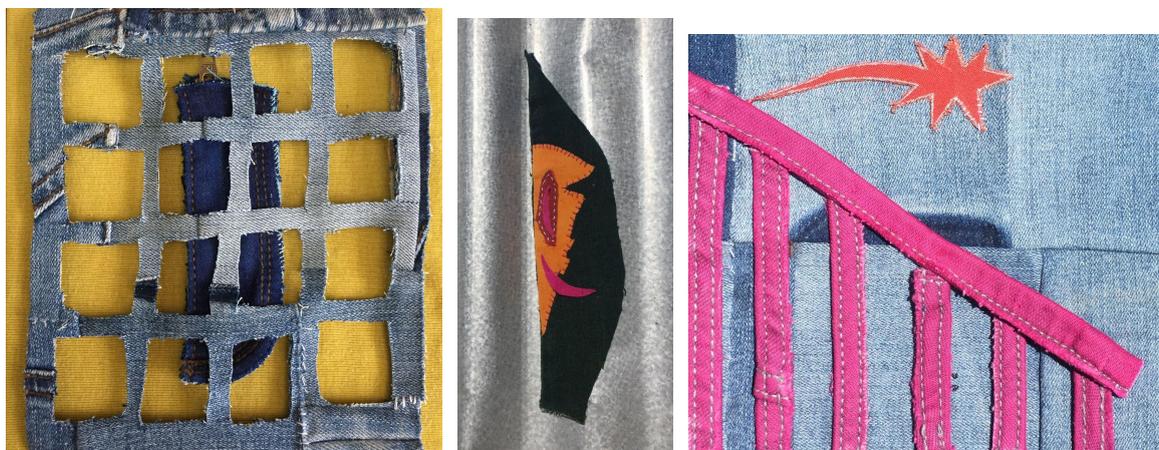
El uso del pantalón por parte de las mujeres se acepta socialmente por un corto periodo y por razones prácticas durante la II Guerra Mundial. Al haberse ido una gran cantidad de hombres a la guerra, las mujeres deben incorporarse como obreras en las fábricas,

siendo ahí donde comienzan a ocupar una vestimenta más cómoda, funcional y segura: pelo amarrado, chaqueta y pantalones. Pero cuando los soldados regresan de la guerra, las mujeres vuelven a la cocina y se impone una hiper feminización en su indumentaria que busca remarcar el rol tradicional del guerrero para él y el rol de la madre dueña de casa para ella, en donde los vestidos y los zapatos eran una clara condena a la sumisión. “Aún cuando las mujeres lograron la igualdad civil y laboral, amplios sectores de la sociedad no aceptaban que vistieran pantalones” Mañana, C. (2012, 20 de Abril).

A partir de lo anterior podemos corroborar que la indumentaria se ha intentado camuflar en el mundo de la moda y el consumo, pero que en realidad responde a hitos culturales de la sociedad a lo largo de la historia, abarcando la revolución por la igualdad y libertad de expresión.

Imagen 11: Barrés, S. (2021) “*Deconstrucción del pantalón*”.

Imagen 12: Barrés, S. (2021) “ *Transformación del pantalón*”.

Mi objetivo en este trabajo fue dar a conocer esta prenda sin necesariamente instalar un pantalón de forma literal, por ejemplo, el utilizar la parte delantera del cierre alude automáticamente a la prenda. El acto de desabrochar, abrir el cierre y descubrir su interior responde a esta metáfora de la historia oculta de la vestimenta.

En este trabajo y los últimos en general se incorpora el collage, la forma y contraforma, el estudio del color y el patchwork. Este último corresponde a un método de costura que consiste en la unión de trozos de tela para formar una nueva , operación que reitero al cortar un pantalón en cuadrados iguales y luego volver a unirlos de forma aleatoria.

Del pantalón de puede desplegar el cinturón como prenda que lo sostiene, se relacionan directamente, son dependientes. El cinturón es de las primeras prendas que aparecen en la historia de la indumentaria, teniendo su primera aparición en el Neolítico en forma de correa de cuero que sostiene las pieles a la cintura con un nudo. La hebilla apareció antes que el cinturón y se convirtió en un elemento indispensable en el uniforme de los guerreros, ya que era metálica, resistente y era durable, por lo que estaba presente en los cascos, zapatos y chaquetas. Luego en el Imperio Romano se asocia a los militares presentándose como símbolo de poder, fuerza y dignidad, en donde la mayor ofensa era que te quiten el cinturón, osea, ser expulsado. Y más adelante, luego de la primera Guerra mundial el pantalón cayó a la cadera necesitando la implementación de esta prenda por temas funcionales. Actualmente el cinturón, al igual que las otras prendas nombradas, si es un símbolo de autoridad si pensamos en el correa como método de “enseñanza”, que antiguamente era más común, el cinturón como arma de dominio, al igual que la corbata y el pantalón, pero instalados en distintos escenarios.

Imagen 12: Barrés, S. (2021) “¿Quién se pone los pantalones en tu casa?”. Acrílico sobre cinturón.

En la imagen anterior se puede ver el cinturón en tensión con esta frase ya desarrollada anteriormente, siendo el cinturón el que la agencia y en conjunto responden a estos círculos de violencia en el lenguaje, el cómo se continúan repitiendo frases que actualmente ya están obsoletas, sin concientizarnos de que el rol del lenguaje en la sociedad es crear realidades, y lxs niñxs son esponjas que absorben todo lo que escuchan , por lo que necesitan referentes positivos en su desarrollo.

La mano

Cuando comencé a experimentar en lo escenográfico, sentí que no bastaba con levantar espacios, sino que faltaban los personajes para animar y completar la escena, pero reflexionando me di cuenta que las manos son las ocupan ese lugar y hacen que las escenas cobren vida, siendo estas las actrices de la obra. Introduciéndonos en el tema de las manos, la importancia de su uso comenzó en pandemia, al ser la opción que tenía para presentar los trabajos a través de la cámara. Poco a poco fui tomando conciencia de las acciones que realizaban, de la teatralidad que le otorgaba al acto de la lectura de la obra, su capacidad de realizar operaciones como desabotonar, desatar, anudar, desplegar, abrir/cerrar, etc. siendo estas las que permiten que ésta se dé a conocer.

Esta interacción con el artilugio no sería posible sin los elementos que dan cuenta de esta acción recíproca entre artefacto y espectador. Cada gesto o acción realizada para conocer la esta escena va acompañado de un objeto, por ejemplo:

desabotonar → botón / desplegar → tela / desanudar → hilo.

Por lo que, además de permitir la existencia de la acción, cada material se agencia, es decir, termina emancipándose del artefacto.

Talks to the hand corresponde a un trabajo realizado por Liz Magic Laser, artista visual estadounidense que trabaja principalmente en video y performance. Este trabajo nace de un estudio de la importancia de las manos en los discursos políticos, en donde da cuenta de una serie de estrategias que utilizan Obama y Bush al hablarle al pueblo en cámara. La idea es dar a conocer mediante la performance el cómo los políticos han llegado a maximizar la eficiencia de cada gesto que hacen.

Como dice Liz M. en su vídeo expositivo: “¿Podemos recuperar algo de poder al usar nuestras manos como herramientas de comunicación de masas?”(2012). Me parece interesante la investigación en esos espacios políticos y como la manera de expresarse termina excluyendo el contenido real, siendo un referente en cuanto a la importancia de las manos, el estado activo en el que están constantemente y su capacidad tanto de expresar y dramatizar como de descubrir.

REFERENTES

Louise Bourgeois

Louise Bourgeois es una artista francesa nacida en 1911, conocida por su trabajo en diversas áreas desde las cuales trabaja en torno a lo autobiográfico con tres ejes principales, su padre, su madre y la hija, o sea, ella. La figura de la mujer se repite bajo el discurso de convertir a la mujer de un objeto a un sujeto activo, siendo una referente con un discurso feminista potente. Hay varios puntos que me interesan de manera particular. El primero es su serie de pinturas *Femme maison* (1946-1947), que significa mujer casa. En estas siempre repite el mismo esquema: un cuerpo desnudo de mujer cuya cabeza ha sido sustituida por una casa. Es la representación de la condición femenina en un mundo machista. La mujer ha perdido su identidad (la cabeza) y se convierte en un trozo de carne, cuyas únicas funciones son el disfrute sexual del hombre y la reproducción. El cuerpo femenino es el pilar que sustenta el hogar, su única prioridad es la familia. Se encuentra tan protegida dentro de su casa que no trata de escapar para reclamar su individualidad, porque ni siquiera es consciente de que está prisionera. (Fernández, 2015). Esta tensión entre el cuerpo y la arquitectura que Louise instala, tiene relación con mi idea de tensión entre el cuerpo con la prenda, y la prenda con lo público, la calle y su arquitectura.

En segundo lugar, sus libros textiles se acercan a mi trabajo primeramente por ser un trabajo de experimentación e investigación de la tela y todas estas son presentadas en formato muestrario, al igual que mi trabajo con las corbatas, que corresponden al resultado de este proceso intuitivo con el material. Y refiriéndonos al origen de la indumentaria, en una serie de obras utiliza las de su madre y de ella, al igual que yo que trabajo con prendas mías, de amigas y cercanas, desarrollando su trabajo desde materiales que ya están cargados de historia.

Ximena Zomosa

Ximena Zomosa es una artista chilena nacida en 1966. Su trabajo gira en torno a observaciones y reflexiones en cuanto al vestuario femenino como material doméstico. Se centra particularmente en la ropa de trabajo que da a conocer la desigualdad de las mujeres en el ámbito laboral. Actualmente el jumper se convirtió en una prenda de la cuál ha sacado

múltiples reflexiones , el jumper como objeto de deseo refiriéndose a las colegialas hasta el jumper como prenda de poder y sublevación en cuanto al rol de las estudiantes para el Estallido social y en un punto deja de verse como un jumper solamente y se convierte en un símbolo de revolución, al igual que el pantalón. A partir de su trabajo con las dimensiones, lo textil y la indumentaria me veo reflejada en cuanto a mi interés por politizar la prenda y cómo va mutando su significado a lo largo de la historia, la tensión entre la prenda y el cuerpo, siendo un “objeto” que carga la historia pero que habita actualmente el presente, es como que viene a contarnos y concientizarnos de su historia.

Imagen 13: Zomosa, X. (2021), “Anónimas”

Ekin Onat y Michal Cole

Ekin y Michal son dos mujeres artistas, Ekin es nacida en Turquía y Michal en Israel, ambas trabajan desde su historia y la situación que han vivido en su tierra natal. El pabellón de la humanidad se titula su instalación que busca hablar del poder, la resistencia feminista, la intimidad y la justicia mediante diversos medios, y la corbata no se queda atrás. Esta

instalación consta de un recorrido por una casa compuesta de varias habitaciones, en algunas trabajan con la indumentaria y en otras con video y performance y la idea es cuestionar este espacio llamado hogar, instalando la idea de que en general los hogares son espacios políticos neutros. En cuanto a la vestimenta van desde la corbata hasta el uniforme de policías junto a sus escudos y distintivos represivos mediante la incorporación de símbolos del traje . Otras piezas exploran el lado más íntimo en cuanto a lo femenino en donde aparecen testimonios de mujeres víctimas de ataques que se viven en sus países por parte del Estado policial , cuestionando y dando a conocer la preocupación por la identidad nacional y llevando este espacio íntimo y doméstico a un lugar de protesta.

Claramente es un trabajo que me interesa y se relaciona con mi investigación. La relación de la indumentaria con aquellas autoridades que se mueven en espacios de poder , el acto de forrar con tela de corbata una metralleta es un gesto muy potente que habla y critica directamente a aquellos de cuello y corbata, al poder de las fuerzas armadas y políticos, el cómo trabajan juntos por un mismo fin y el rol de la mujer en estos escenarios. Se trabaja la corbata como una prenda masculina que simboliza la violencia ejercida, toman como elemento reconocible la corbata de Trump por ejemplo, que fue mencionada anteriormente por ser exageradamente larga, dando así pequeños guiños a la actualidad que conectan con su discurso.

Imagen 14: Onat, E., Cole, M.(2017), *“The pavilion of humanity: Objection”*.

PROPUESTA DE PROYECTO

Luego de haber realizado una profunda investigación en cuanto a la indumentaria, su implicancia en la sociedad como respuesta a lo que está sucediendo ya sea a nivel político, cultural o individual; su capacidad de desconcertar, provocar y cuestionar o de causar opresión/libertad, incomodidad/comodidad, dependencia/autonomía , etc.y cómo a partir de esta información trabajar la prenda respetando y valorando su trayecto a lo largo de la historia. A partir de todas las prendas investigadas decidí limitar el trabajo material a dos, la corbata y el pantalón, para así focalizar y desplegar de estas dos indumentarias varias opciones en cuanto a técnicas para modificarlas y así construir estos artefactos que corresponden a piezas únicas, diferentes entre sí.

La idea principal es resolver de distintas maneras el tipo de mirada que se definió anteriormente sin introducir más material aparte de lo que me entrega la prenda misma, por lo que todo elemento como el cierre, los botones, el broche, las capas de la prenda, por nombrar algunas, serán fundamentales para darle forma al mecanismo . A primera vista solo aparece la “fachada” , cumpliendo la función de contenedor y tras esta comenzarán a aparecer pequeños indicios o señales que corresponden a elementos que dan a conocer la vereda desde la cual estoy trabajando la prenda, el carácter político intrínseco de esta, sus símbolos patriarcales, el poder y orden, etc que serán trabajados principalmente mediante el texto que aparece como dichos ya mencionados en el texto que dan cuenta del carácter patriarcal de la prenda.

Al trabajar con la indumentaria y su historia , mediante lo oculto como metáfora a lo invisibilizado que está esta y su trayectoria, y con la dificultad de acceso, se produce una tensión entre el cuerpo del espectador y la obra. El cuerpo termina respondiendo al funcionamiento de los mecanismos, si hay que ponerse en puntillas o agacharse, por lo que la participación del espectador es fundamental.

CONCLUSIÓN

Para ir concluyendo este ensayo crítico, se pueden confirmar la importancia de los distintos roles de la indumentaria en nuestra sociedad, comenzando con la capacidad de cambiar los códigos sociales, el poder intrínseco que se despliega de esta, su carácter autoritario y exclusivo en cuanto a que solo en unos pocos su uso es bien visto, su importancia más allá de lo estético, el cómo se modifica y acompaña los hitos, las revoluciones, guerras y movimientos que van surgiendo. Su facultad de entregar comodidad, confianza, seguridad de un mismo, y con esto la libertad de expresión en todos y cada uno. La importancia de ser consciente de la historia, de los avances que hemos tenido como sociedad pero también que no está todo ganado, que nos falta mucho camino aún por recorrer para recuperar la autonomía de nuestros cuerpos y así conquistar las libertades personales y colectivas.

BIBLIOGRAFÍA

Charpentier, D. (2015). “7 cosas que Coco Chanel hizo por las mujeres”

<https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/08/09/7-cosas-que-coco-chanel-hizo-por-las-mujeres.shtml>.

Romero, R., Zapata, S., Bazaes, R., 2013. “El diseño teatral: iluminación, vestuario y escenografía ” .CNCA.

https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/11/el_diseno_teatral_vol_1.pdf

Mañana, C. (2012, Abril 20). “La lucha de la mujer por llevar pantalones”. El país

https://elpais.com/cultura/2012/04/20/actualidad/1334914119_972381.html.

Fernandez, M. (2015). *Louise Bogeois "Femme maison"*.

<https://www.elcuadrodeldia.com/post/110236100748/louise-bourgeois-femme-maison>.

Mañana, C. (2012, Abril 20). “La lucha de la mujer por llevar pantalones”. El país

https://elpais.com/cultura/2012/04/20/actualidad/1334914119_972381.html.

“¿Podemos recuperar algo de poder al usar nuestras manos como herramientas de comunicación de masas?” (Canal Youtube, 2012, 7m 33s).

Casas, J. (2017). “*Breviario de la corbata*”. Revista diners.
https://revistadiners.com.co/moda/46995_breviario-la-corbata/

ANEXO

Imagen 13: Zomosa, X. (2021), “*Anónima*”, Matucana 100

Imagen 14: Onat, E., Cole, M.(2017), “*The pavilion of humanity: Objection*”, Chiesa di San Gallo, San Marco 30124 Venice.

