

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

Insignia Familiar

Exploración Sobre Prácticas Afectivas en el Arte

Proyecto de investigación

María Mercedes Estupiñán Moreno

Artes Contemporáneas

Trabajo de titulación presentado como requisito

Para la obtención del título de

Licenciatura en Artes Contemporáneas

Quito, 10 de diciembre de 2015

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE COMUNICACIÓN Y ARTES
CONTEMPOÁNEAS

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE TITULACIÓN**

**Insignia Familiar
Exploración Sobre Prácticas Afectivas en el Arte**

María Mercedes Estupiñán Moreno

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico

Carlos Echeverría Kossak, Ph.D.

Firma del profesor

Quito, 10 de diciembre de 2015

© Derechos de Autor

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma del estudiante: _____

Nombres y apellidos: María Mercedes Estupiñán Moreno

Código: 00108157

Cédula de Identidad: 172048245-2

Lugar y fecha: Quito, diciembre de 2015

DEDICATORIA

A mis pas, Gaby, Sole, y a mi Camen, por ser mis guías y apoyo.

AGRADECIMIENTOS

A mi familia, porque de ustedes aprendí que hay más de una forma de amar.

A todos los que han contribuido con mi formación académica; profesores y compañeros.

A mis amigos, por ayudarme a crecer como artista, pero más que nada, como ser humano. Pao Giacometti y Xavi Méndez, gracias por darle una mano a la que nada sabe de la tecnología. Juan Montelpare, por ayudarme a dar el primer paso; el de encontrarme a mi misma. Falco, por confiar en este proyecto, por todos los aportes y la guía, esperemos que muy pronto el afecto alcance nuevas dimensiones en el arte.

RESUMEN

El afecto es el tema central del proyecto presentado a continuación, el cual, por medio de la exploración de mi vida intrafamiliar busco maneras de exteriorizar estas relaciones afectivas. La familia, es el centro de gravedad de mi mundo y sobre quienes esta investigación se ha realizado. Este eje, conformado por padres, abuelos y hermanas explora cómo por medio del arte de acción, el intercambio de roles entre los participantes y yo, y la pérdida del anonimato, una familia pasa de ser un objeto de estudio a ser personas reales, vivas y expresivas; y a su vez, demostrar que el afecto, así como se da, se recibe, volviendo seres pasivos en activos y viceversa. El proyecto está conformado de cuatro acciones artísticas que por medio de símbolos, colores y elementos varios buscan representar la relación que tengo conmigo misma, la relación padres-yo, abuelos-yo, hermanas-yo y finalmente un evento complementario de cierre que explora por medio del diálogo la relación que existe entre todos como familia. De esta forma, se logrará exteriorizar el significado del afecto entre un grupo determinado de personas, dejando como registros de la acción desde fotografías, hasta videos y piezas instalativas que fueron parte de las distintas acciones.

ABSTRACT

Affection is the theme of this project which will be exteriorized through the exploration of the familiar relations. My gravity centre is my family, which is why this investigation is based on them; this assemblage, made by my parents, grandparents and sisters explain how through action art, the exchange of roles between me and participant, and the loss of anonymity, a family goes from being the “case of study” of this investigation, to being real, living and expressive people. On the other side they will demonstrate that affection is something you give and get, turning the passive side into the active one and vice versa. This project is made of four action pieces that through the use of symbols, colors and various elements, the relationship I have with myself, the relationship parents-me, grandparents-me, sisters-me and finally a closing event focused on the whole family relationship is represented. It is how the meaning of affection will be exteriorized between the previously mentioned group of people, leaving a record of the events in photographs, videos and installation pieces that were part of the different actions.

TABLA DE CONTENIDOS

Dedicatoria.....	4
Agradecimientos.....	5
Resumen.....	6
Abstract.....	7
OBJETIVOS.....	9
Generales.....	9
Específicos.....	9
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL Y TEÓRICA.....	10
Introducción.....	10
Dar vs. Recibir.....	12
Yo.....	13
Madre y Padre.....	16
Abuelos.....	17
Hermanas.....	18
Las flores.....	20
Combatiendo la separatidad.....	21
Relacionarse.....	22
Registro.....	23
Conclusiones.....	25
DESCRIPCION FORMAL Y TÉCNICA.....	27
Yo otra vez.....	28
Madre, Padre.....	28
Capulí.....	29
Las tres Marías.....	30
Evento de cierre- Estupiñán.....	31
REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN.....	31
REQUERIMIENTOS DE EXHIBICIÓN.....	32
CRONOGRAMA.....	33
ESTADO DEL ARTE.....	33
BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS.....	37
ANEXOS.....	40

OBJETIVOS

Generales

- Reflexionar y experimentar sobre lo que puede ser considerado como dar y recibir afecto a través del arte de acción y la interacción con personas de mi familia.
- Realizar una serie de acciones artísticas involucrando a dichas personas.
- Realizar una exhibición de los registros de estas acciones artísticas tanto de foto, video, y a su vez de las diferentes evidencias físicas y rastros de las mismas.

Específicos

- Explorar el significado de la familia en relación al afecto entre padres-yo, hermanas-yo, abuela-yo y la familia como un todo.
- Utilizar el cuerpo para realizar acciones afectivas.
- Intercambiar roles entre el participante y yo durante las acciones artísticas.

DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL Y TEÓRICA

Introducción

De acuerdo a Fromm (1980) el amor es el acto de dar que se evidencia al compartir varios elementos que se encuentran en el día a día de las personas. Entre ellos está: el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento sobre el otro, que surgen con el fin de preservar y promover la vida; todos estos elementos se van adquiriendo y fortaleciéndose con el pasar del tiempo dentro de las relaciones intrafamiliares. Generalmente vivimos dos distintos núcleos familiares a lo largo de nuestras vidas. Ambos están compuestos de tres grupos de personas: padres, hermanas y una misma (en este caso yo soy parte de las hermanas). En este núcleo, estas personas son con quienes se vive y comparte hasta que decidimos formar nuestra propia familia, momento en el cual se forma el segundo núcleo familiar, el de pareja e hijos (La familia: Concepto, 2014).

En esta tesis se hará referencia a mis padres: Mario y Mercy y abuelos: Fausto y Carmela, (como figuras paternas) y a mis hermanas, María Gabriela y María Soledad, quienes conforman y simbolizan el primer núcleo familiar previamente descrito (García y Mutisu, 2004). Por otro lado, se buscará establecer cómo éstas relaciones que durante 22 años (mi edad actual) se han basado en cuidado, responsabilidad, respeto y más que nada conocimiento, se dieron para hoy representar y conceptualizar por medio de acciones artísticas el significado de la palabra 'afecto'. Esta palabra, a su vez es vista como una recopilación de gestos o acciones dadas (Fromm, 1980) que pueden ser desde caricias, besos, actos de admiración, palabras, el reconocer cualidades o logros del otro; todo con el fin de fomentar y promover el desarrollo de relaciones basadas en los

elementos previamente propuestos (La importancia del afecto en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, 2010). Es así como por medio de acciones, la experimentación con el cuerpo y el juego con el rol del espectador se logrará exteriorizar y traducir conceptos en referencia a cada una de las relaciones que llevo con mi familia y por ende, cómo estas son “una expresión definida de [mi] vida real e individual” (Fromm, 1980).

A pesar de que en esta tesis se haga referencia al modelo familiar que consiste de una madre, un padre, los hijos (y en este caso abuelos), es necesario dejar en claro que ningún modelo familiar es perfecto ni necesariamente sigue el patrón mencionado anteriormente. Yo, como individuo tuve la oportunidad de desarrollarme y criarme rodeada tanto de mis padres (con quienes crecí toda mi vida hasta la actualidad), como de mis abuelos, quienes me criaron hasta los 4 años y mis hermanas. Sin embargo, reconozco que no todos viven la misma realidad a la que pertenezco. Existen y siempre han existido familias monoparentales, homoparentales, familias extensas (que incluyen a familiares con quien se tiene algún tipo de relación de tipo sanguíneo), familias basadas en la adopción, e incluso otros tipos de familia en los cuales la palabra en sí no tiene relación alguna con la consanguinidad, sino al contrario, con la idea de compartir el sentimiento de querer convivir con el otro y mostrarse como un respaldo y apoyo mutuo (Fernández, 2014).

Por otro lado, es necesario situar al lector en los procesos por los que atravesaba cuando empecé esta obra y durante su desarrollo. Por un lado, emocionalmente, como se explicará a continuación, no me encontraba en un buen lugar debido a distanciamientos y pérdidas por muertes de algunos seres queridos, la idea de alejarse de todo y todos para “pelear por mi misma” se volvió atractiva e inofensiva contra los demás, sin

embargo, esto es lo que provocó lo que Fromm (1980) denomina como separatividad. El sentimiento de aislamiento tanto físico como mental que logró ser combatido por medio de estos acercamientos y exploraciones afectivas que se realizaron con mi familia a lo largo de esta investigación. Una vez mencionado esto, procederé a explicar las definiciones y lo que representa el afecto enfocado en este círculo intrafamiliar tan conocido pero a su vez distante de mí durante el comienzo de la obra.

Dar vs. Recibir

El afecto como concepto o idea universal se describe como la capacidad de establecer y compartir una relación donde ambas partes den y reciban, de esta forma, se establece una relación que no sólo sea equilibrada, sino que promueva un balance en las relaciones de tipo amistoso, familiar e incluso amoroso (Angulo, 2012). Según Fromm (1980) existe una gran diferencia entre los roles que se puede tener dentro del afecto, estos son el ser pasivo o activo. En esta tesis se busca explorar ambos lados de la relación afectiva, donde a pesar de que se trate el lado activo (como un ser que utiliza energía corporal con un fin) también se trata el lado pasivo (donde la persona contempla y medita sobre situaciones o eventos a profundidad).

El “hacer” en muchas ocasiones puede ser entendido o interpretado equivocadamente. Como lo propone Fromm (1980) encontrarse en el lado activo de la afectividad puede ser visto como una manera de sobre compensar situaciones externas, preocupaciones o como una forma de mejorar o aliviar la conciencia social de las personas. Sin embargo, en esta obra, encontrarse tanto en el lado activo como pasivo representa una manera de interiorizar y reflexionar sobre lo que significa el afecto en una relación intrafamiliar. Shinyashiki (1993) propone que el afecto es una manera de

relacionarse por medio del contacto físico y psicológico con los demás, el dar afecto es una forma de ir más allá de nosotros mismos, una forma de “devolver” lo que se nos ha dado desde que nacimos. Al contrario de lo que llama “caricias de plástico,” esta obra busca profundizar y mas allá de realizar un acto efímero, como es considerado el arte de acción (Bourriaud, 2008), se quiere llegar a nuevas dimensiones de las relaciones afectivas entre esta familia.

La pasividad, como se mencionó previamente, es vista como el lado “contemplativo” de la relación. Es el lado en el cual no se retribuye a quien da y se considera que no existe “otra finalidad o propósito que experimentarse a sí mismo y su unicidad con el mundo,” debido a que este es el receptor del afecto (Fromm, 1980). No obstante, la pasividad como se menciona en esta frase es una manera de experimentarse como uno solo con el mundo y por ende con la persona activa en la acción, las obras de este proyecto (en su mayoría) son formas de relacionarse afectivamente, experimentar con acciones por medio de los sentidos, lo simbólico y lo conceptual, todo con el fin de profundizar sobre lo que representan las formas de auto relacionarse (Riso, 2003), y de relacionarse con los otros. En este caso el enfoque es dado desde el entorno familiar: la relación que tengo con mis padres, abuelos, hermanas y finalmente la relación intrafamiliar donde se retribuye a quienes previamente fueron parte del lado activo, intercambiándose los papeles que tenemos los demás participantes y yo (Rancière, 2010).

Yo

Recordar que estamos vivos, recordar que somos importantes para alguien, que estamos en el mundo por una razón. Además de todo esto, esta tesis busca reconocer

que somos parte de un todo, un todo que para mí es mi familia; sin embargo durante el transcurso de esta investigación me di cuenta que es necesario empezar por mi misma para así poder reconocer al otro. Después de un período difícil en mi vida, en el cual perdí a personas cercanas tanto por muertes como por distanciamientos, mi cuerpo respondió de una manera negativa a estos sucesos lo cual provocó que entre en un estado de descompensación corporal y sea atacada por enfermedades tanto físicas como mentales. Fue aquí cuando decidí superar mis miedos y mis malos recuerdos al reconocer mi presencia y mi importancia en medio de un mundo que no siempre es bondadoso ni tampoco recíproco.

Walter Riso (2003) propone que hay varias formas de mejorar la manera en que las personas se perciben a sí mismas, entre ellas está tener un buen autoconcepto, autoimagen, autoestima, y finalmente una buena autosuficiencia. A pesar de que en esta investigación se reflexionó sobre los cuatro conceptos, la autosuficiencia fue la idea que se escogió desde el inicio y es donde empieza toda esta investigación ('Yo otra vez'). La autosuficiencia es un término alusivo a los procesos reflexivos en los que me encontré al darme cuenta que la vida continúa con o sin las personas que pensaba eran incondicionales; después de que la idea de complementarse los unos a los otros y el confiar en extraños (refiriéndome a personas que no son familia) se desvaneció. El momento en que pasó esto, fue cuando logré darme cuenta que las únicas personas que serán un soporte infalible son mi familia y yo misma (el núcleo al que se refirió anteriormente).

La autosuficiencia es un atributo que va siendo adquirido con el pasar del tiempo, es una parte de crecer y de aprender sobre las fortalezas y debilidades de uno mismo, parte del proceso madurativo de cada persona (Riso, 2003). El tener

conocimiento de lo que somos capaces es uno de los atributos más grandes y los cuales nos llevan a crecer como personas, como individuos. La primera acción, ‘Yo otra vez’ (descrita posteriormente) se realiza como una forma de auto sanación y purificación, aquí, atravieso procesos en los cuales me encuentro sola, donde necesito alejarme de las personas cercanas a mi vida (familia y amigos) para empezar a encontrarme nuevamente. Es en ese momento en el cual la “separatidad” (Fromm, 1980) se empieza a combatir, esta acción que se realiza como forma de tomar impulso para darme cuenta que soy autosuficiente, es una manera de ponerme a prueba tanto emocional como físicamente, una forma de volver a intentar lo que antes creía imposible (Riso, 2003). A su vez, es una forma de exponerme ante una ciudad e incluso un mundo desconocido que a pesar de que no siempre es bondadoso ni recíproco, vale la pena vivir, con el cual vale la pena interactuar debido a que en éste es donde se encuentra mi familia.

La obra, por otra parte, tiene una estrecha relación con una ‘autoetnografía,’ (Blanco, 2012) mediante la cual por medio de conversaciones, convivencias y acciones varias me investigo a mi misma y al papel que desarrollo en un entorno familiar con el fin de profundizar y explorar las distintas dimensiones que tienen las relaciones intrafamiliares tanto en mi vida, como en la de mis padres, abuela y hermanas. El carácter cualitativo de esta investigación me lleva a cerrar y concluir procesos por medio de las acciones realizadas las cuales en comparación a las investigaciones cuantitativas no pueden ser medidas por números o patrones adquiridos como ocurre en las ciencias exactas.

“Una manera de ver a la autoetnografía es ubicándola en la perspectiva epistemológica que sostiene que una vida individual puede dar cuenta de los contextos

en los que le toca vivir a esa persona, así como de las épocas históricas que recorre a lo largo de su existencia” (Blanco, 2012).

A partir de este significado se llega a la conclusión que uno de los puntos fundamentales de esta investigación es el contexto y el posicionamiento en mi historia o vida que influye a la obra, cómo esta se desarrolla y finalmente las conclusiones que surgen a partir de estas prácticas afectivas.

Madre y Padre

De acuerdo a Shinyashiki (1993), el afecto entre padres e hijos puede ser algo que se transfiere de generación en generación, la forma en que un padre o una madre se relaciona con sus hijos puede ser la misma en la cual sus padres se relacionaron con ellos (Shinyashiki, 1993). Para mis padres, Mario y Mercy, el afecto va más allá de un beso o un abrazo, dar afecto significa palabras y acciones, significa dejar de pensar en sí mismos y poner la vida de sus hijas antes que la de ellos mismos. Esta última frase hace alusión a lo que Fromm (1980) denomina como “Amor entre padres e hijos,” éste, es un amor desinteresado, un amor que se encuentra lejos del narcisismo, un amor que lo da todo sin esperar nada a cambio. Este mismo amor, es el que mi padre vivió con mis abuelos, Fausto y Carmela el cual de igual manera, jamás se basó en besos, caricias y abrazos pero hasta el día de hoy le permite estar presente en mi vida y la de mis hermanas demostrándonos que el afecto es multidimensional y multifacético.

Desde pequeños, para los hijos, sus padres son su mundo entero, un mundo que se dedica a cumplir con sus sueños y sus expectativas, un mundo que no es recíproco, no porque no quieran, sino porque sus capacidades no lo permiten, sus padres se encargan de vestirlos, alimentarlos, darles amor y cuidados. La reciprocidad es un

aspecto que si bien se busca en una relación, muchas veces puede ser inexistente en el principio de la relación padre-hijos. No obstante, mientras van pasando los años y los hijos empiezan a tomar conciencia de la relación, los sacrificios que los padres han hecho por ellos y el significado de tener un padre o una madre a quien amar va tomando una nueva dimensión. Una dimensión en la cual, si bien los papeles no se invierten (por que el amor de una madre hacia su hijo jamás podrá ser superado) la reciprocidad empieza a ser un factor que se encuentra presente y va tomando más fuerza con el pasar de los años (Fromm, 1980).

Abuelos

La idea de incluir a los abuelos como una sub categoría dedicada al afecto entre padres e hijos surge debido a que me crié con ellos. Durante los primeros 5 años de mi vida, si bien mis padres y hermanas se encontraban presentes en todo momento, mis abuelos tomaron un papel donde aparte de ser solamente abuelos, se volvieron en unos segundos padres de quienes adquirí costumbres, gustos, hábitos e incluso valores que aplico en mi vida hasta el día de hoy. Mi abuelo, Fausto (mi Abi), murió en el año 2008 y mi abuela, Carmela (mi Camen) vive hasta el día de hoy. Por medio de una de las acciones, mi abuela y yo profundizaremos y conmemoraremos el papel que mi Abi tuvo en la vida de mi padre y a su vez, cómo este influyó para que mis padres Mario y Mercy se muestren como lo hacen el día de hoy ante mis hermanas y yo.

La fluidez, la apertura al cambio y la fácil adaptabilidad son algunas de las características que adquirí del espacio donde me crié con mis abuelos. Kaplan (1998) propone en su texto *Family Pictures*, que una forma de auto conocerse es el no permitirse a si mismo descansar muy cómodamente donde nos encontramos

(metafóricamente hablando). Estas características fueron discutidas y recomendadas por mis abuelos el momento en que hablábamos sobre las relaciones con personas extrañas (que no son parte de la familia) hace muchos años, saber que la perdurabilidad es en verdad una palabra efímera llega a ser una ventaja y desventaja simultáneamente. Fueron estas palabras las que me motivaron a incluir a mis abuelos (a pesar de que uno de ellos ya no se encuentre) en esta tesis, pues finalmente pude entender que todo es pasajero, menos la familia.

Hermanas

“Si he desarrollado la capacidad de amar, no puedo dejar de amar a mis hermanos” (Fromm, 1980). María Gabriela y María Soledad tienen siete años de diferencia entre ellas, mientras que María Soledad me lleva a mí, María Mercedes con dos años. Mis dos hermanas mayores han tenido el papel de guías y apoyo para mí. María Gabriela se ausentó de nuestras vidas durante aproximadamente 8 años, lo cual provocó un distanciamiento entre nosotras, sin embargo, desde el momento en que regresó, la relación entre las tres se ha fortalecido cada vez más. Las relaciones afectivas se desarrollan y basan en un deseo de promover la vida del otro y preservar no sólo lo que la vida representa, sino construirla y promover su crecimiento basándose en respeto, cuidado y responsabilidad (Fromm, 1980).

María Soledad, la segunda de las hermanas, fue con quien crecí. Ella es mi aliada, compañera, confidente y protectora. Al ser la imagen de hermana mayor debido a la ausencia de María Gabriela, aprendí a crecer y a compartir mí día a día con ella. La protección tanto física como emocional que nuestros padres nos brindan, nos enseñó a convivir, compartir y a cuidar la una de la otra. Ella, al ser la persona con quien crecí, se vuelve la “generadora del vínculo social” a la que Assoun (2000) se refiere el momento

de explicar el proceso por el cual los hermanos atraviesan mientras crecen, lo que ellos ven de sus hermanos es lo que expresarán después (socialmente hablando). Su capacidad de establecer y desarrollar relaciones con los demás, sean estas cortas o duraderas reflejan su posibilidad de relacionarse tanto social como afectivamente, mostrando no solamente su personalidad, sino también las dinámicas el momento de hablar a profundidad, compartir, y más que nada generar vínculo con el “Otro” (Assoun, 2000).

María Gabriela hoy es mamá de un niño de 10 años, Alejandro, el cual creció, al igual que yo, rodeado principalmente de sus abuelos y en su caso, de sus dos tías. Considerando que la mayor de las hermanas regresó a nuestras vidas cuando yo tenía 17 años, los intereses entre las dos eran distintos a los que experimenté con la segunda de mis hermanas. El hijo de María Gabriela llegó al Ecuador con solamente 3 años de edad y al poco tiempo su figura paterna se ausentó indefinidamente. El instinto de protección surgió en María Soledad y en mí del mismo modo, al buscar ser un ejemplo y un modelo a seguir que pueda guiar a Alejandro y apoyar a nuestra hermana bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, a pesar de que la dinámica funcionaba de distinto modo, hubo y aún suelen existir desacuerdos entre nosotras tres.

La relación que las tres tenemos el día de hoy no es perfecta en ningún sentido, si bien es cierto que existen desacuerdos en varios aspectos, hemos sido un motor de apoyo mutuo que busca acrecentar y profundizar la relación. Se puede citar a Juana Droeven (2002) cuando menciona el hecho de que, “los hermanos sean unidos se refiere a que los hermanos deben ocuparse de mantener una relación unida,” más no dar por hecho que una relación se mantendrá así de principio a fin. El que la sangre es lo que nos une a las tres esta sobreentendido, sin embargo, la necesidad y la capacidad de

mantener los lazos afectivos es lo que nos lleva a interactuar y mantener un dialogo profundo, bidireccional y constante.

Las flores

Asimismo, existe otra instancia recurrente en la obra y por ende significativa para los procesos que atravesé durante esta investigación, esto es: lo que representan las flores en las distintas acciones artísticas. En su texto, “Las flores en el modernismo hispanoamericano,” Litvak (2013), hace referencia las flores como imagen y símbolo han tenido distintos significados a través de los años los cuales han ido transmutando de acuerdo a la época. En su texto, “Las flores en el modernismo hispanoamericano,” se hace referencia a las distintas representaciones tanto simbólicas como figurativas de estos elementos naturales. La autora también menciona cómo tanto el tipo de flor como el color influyen en lo que estas representaban en tiempos pasados.

Sin embargo, en mi obra más que tener un significado específico o asociación con alguna ideología general, las flores representan un intercambio simbólico de vitalidad, pureza y una forma de renacer a nuevos procesos tanto afectivos como relacionales. Este intercambio se vuelve recurrente en el hecho de que las flores, sean estas frescas o secas, rosas o flores de jardines distintos guardan momentos, palabras y fechas. En acciones como, ‘Yo otra vez’ se utilizan flores que personalmente recogí luego de emprender una caminata por una ciudad desconocida para esta acción, mientras que en otros casos como el de ‘Las tres Marías’, estos pétalos secos y triturados fueron rosas obsequiadas de mi parte hacia mi familia en fechas regulares durante el transcurso de 2 años donde a pesar de que el tiempo ha pasado sobre ellas, estas siguen sosteniendo una fecha, un gesto, una relación de tipo familiar.

Combatiendo la separatidad

El encontrarse aislado puede ser consecuencia de nuestros propios actos, del deseo de estar solo y separarse de la gente. Alejarse de los problemas, los conflictos, las diferencias, ser incapaz de acercarse al otro bajo voluntad propia, dejar de preocuparse por nuestra prosperidad al igual que la del otro, todos estos son productos de lo que Fromm (1980) denomina “separatidad”. Esta tesis, busca contrarrestar y alejarse de todos los puntos previamente descritos basándome en las relaciones afectivas que mantengo con mi círculo familiar.

El derrumbar barreras es un tema que a pesar de ser tratado constantemente en cuestiones del afecto, es una de las contrariedades más grandes y difíciles de superar. Como mencionaba en un inicio, la idea de superar miedos y malos recuerdos conlleva a derrumbar barreras que se han construido de un momento a otro, lo cual provocó un sentimiento o las ganas de separarse de todo y todos por un momento. La sinceridad, a su vez es uno de los principios necesarios en los cuales se basa todo tipo de relación y gracias al cual se cree que estas barreras que provocan la angustia de la separatidad logran ser derrumbadas (Fromm, 1980).

Una de las maneras que para mi resultó efectiva fue el aprender a aceptar y convivir con el otro. La separación física es una de las maneras más fáciles de caer y refundirse en la soledad, en la separación de cuerpos y mentes. Es fácil para muchos decir que simplemente es cuestión de no alejarse, de no separarse; sin embargo, resulta que muchas veces es más fácil hacer lo contrario. El aprender a amar incondicionalmente, el aprender el significado del amor es lo que nos permite convivir con el otro y más que nada a aprender a aceptar una mano que se extiende para ayudarnos, una mano que nos conoce y a la que conocemos. Una mano familiar que a

mí me enseñó la importancia de lo que significa amar y cómo el momento en que domine esta destreza, jamás me sentiré separada del mundo y todo lo que este representa.

“Quien no conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. Quien nada comprende, nada vale. Pero quien comprende también ama, observa, ve... Cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor... Quien cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas nada sabe acerca de las uvas” (Paracelso en Fromm, 1980).

Relacionarse

La estética relacional y el rol del espectador son dos temas que son explorados en esta tesis, los cuales están siendo abordados por medio de la dinámica familiar que se maneja a mí alrededor. Por un lado, la estética relacional propone una línea de pensamiento que se basa en el arte como forma de establecer acercamientos hacia un grupo social más expandido. Una definición más acertada, extraída del texto de Bourriaud (2008) propone que el arte relacional es, “un arte que tomaría como horizonte teórico la esfera de las interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado.” Mientras que por otro lado, el rol del espectador pasa de ser pasivo a activo tanto en lo que concierne al desarrollo de la obra o acción performática, como al acercamiento que existe hacia éste en la puesta en escena dentro de la galería (Rancière, 2010).

Como

“práctica artística [la estética relacional] responde a una imperiosa necesidad de animar la recuperación y reconstrucción de los lazos sociales a través del arte en el seno de nuestra actual sociedad, una sociedad de sujetos escindidos, aislados y

reducidos a la condición de meros consumidores pasivos” (Belenguer & Belendo, 2012). Este término está altamente ligado al de la “estética participativa” que Diéguez (2009) comenta en su texto, donde a pesar de que existan prácticas realizadas con el fin de trascender la cotidianidad de el o los participantes, las relaciones no siempre van más allá de lo que denomina como “performances espontáneas y performances construidas.” Por un lado, los performances espontáneos están ligados a las acciones que se realizan dentro de un espacio y contexto cotidiano, mientras que los performances construidos se realizan en “espacios acotados estéticamente,” donde se toma en cuenta desde el escenario hasta detalles como vestuario, esquemas de colores, etc. (Diéguez, 2009).

Por otro lado, el rol del espectador se aborda desde la teoría de Jaques Rancière (2010), quien propone que el papel del espectador pase de ser pasivo (un mero consumidor) a activo (que tenga un rol dentro de la obra). La figura del espectador en esta tesis se asume desde dos puntos distintos, al primero (más activo) se referirá como participante, aquí se incluye a las figuras que serán partes activas en la obra, los que realizarán las acciones conjuntamente conmigo. Mientras que al segundo (más pasivo) se los mencionará como espectadores nada mas, quienes serán consumidores de las obras una vez que estas se encuentren montadas en la galería.

Registro

Finalmente, el registro tanto como prueba de que la acción artística ocurrió al igual que como parte de la obra puesta en escena (dentro del espacio de exhibición) es una de las complejidades que más surgen en el arte de acción. ¿Cómo es posible que un acto efímero quede plasmado en el tiempo? ¿Cómo lograr registrar una obra de manera que no sea por medio de fotografías o video? Warr y Jones (2000), dedican una parte de su libro *Artist’s Body* a la ausencia física del cuerpo (*absent bodies*) en la cual se hace

referencia a decenas de obras que fueron realizadas para que funcionen como el término lo indica, con la ausencia del cuerpo. Todas estas obras buscan comprobar que la presencia física del artista no es necesaria para dejar en claro que dichas obras existen y contienen una historia por detrás, la cual es contada por medio de objetos tanto físicos (Marc Quinn con su obra *Opposite*, 1991) como de video (Giuseppe Penone con su obra “*Piede*,” 1972) y fotografía (Francesca Woodman con “*House No. 4*, Providence, Rhode Island, 1975-76) (Warr & Jones, 2000).

Laguillo (2010) en su texto “*La Acción Detenida*” menciona cuatro aspectos que caracterizan lo que compone a un performance o acción artística, estos son:

“la presencia viva del cuerpo del artista (o su ausencia explícita), una relación de éste con algún tipo de audiencia (consciente o no, presente o no), la acción como vehículo de su existencia que condiciona un lugar concreto y, sobretudo, un periodo de tiempo determinado (de ahí, su condición efímera), y, por último, la introducción de lo imprevisible en su esencia.”

A partir de esta explicación es necesario recalcar la importancia del registro de la obra para esta tesis y cómo las experiencias se contrastan entre sí para brindar al participante o espectador (siendo el participante las personas que fueron parte de la acción cuando se realizó en vivo y el espectador quien observa los registros desde afuera) una “experiencia en vivo” o una “experiencia en diferido” (Laguillo, 2010).

La experiencia en vivo por su parte es lo que los participantes sienten y viven en el momento, esto tiene que ver con la presencia de la artista y las interacciones que existen entre la misma y los que la rodean en el espacio y tiempo determinado. Mientras que la experiencia en diferido es lo que se aprecia al momento de observar los registros de las acciones; sean estos videos, fotografías e incluso piezas de instalación con las que el espectador pueda interactuar. La experiencia en diferido, en relación a los “cuerpos

ausentes” (Warr & Jones, 2000) que se mencionaban previamente se complementan debido a que la marca que la artista deja como señal de su existencia en la obra y cómo esta es apreciada por los demás. Las piezas de instalación cuentan historias, cada mancha, cada color, cada arruga dice algo, alude a la presencia de alguien y a la intención que existió detrás de lo que queda del objeto y por ende de la obra.

Conclusiones

La reflexión y experimentación que se emprende con el fin de profundizar sobre las relaciones afectivas va más allá de una necesidad de realizar acciones que simbolicen y representen la palabra afecto. El uso del cuerpo, los símbolos y distintos elementos constituyen una exploración de la cualidad multidimensional que existe en las relaciones intrafamiliares en el núcleo familiar al que pertenezco. La transformación y ampliación de significados de dicha palabra busca eliminar el carácter “regular” de ciertas acciones que pueden incluso ser consideradas cotidianas pero que sin embargo contienen un trasfondo que abunda en procesos de abstracción simbólica, se basa en vínculos afectivos y ha dado nuevas dimensiones a la relación que tengo con cada miembro de mi familia (Kaplan, 2000).

Esta tesis por otro lado, aporta en los discursos, las prácticas y las dinámicas en el arte contemporáneo que se basa netamente en el afecto, las relaciones afectivas y por ende en las prácticas afectivas dentro del arte. La alusión que se hace en referencia a la práctica y estética relacional permite que los participantes formen parte de una nueva dimensión dentro de la obra en la cual pasan de ser participantes de una acción a ser cómplices de las nuevas construcciones y significados de la palabra afecto.

Por otro lado, la pérdida del anonimato es fundamental para que estos significados transmuten y cada uno de los miembros de la familia, sean estos mis

padres, hermanas o abuela pasen de ser las personas que participaron y colaboraron en la obra a ser quienes expresan, reflexionan e intercambian significados sobre lo que representa el afecto tanto conmigo como con el resto de la familia (y finalmente en una última instancia con el espectador). Las relaciones afectivas terminan por ser “una expresión definida de la vida real e individual” (Fromm, 1980) en referencia a lo que tanto los miembros de mi familia como yo experimentamos, los cuales pasan de estar situados en un plano de ‘dadores’ a un plano más recíproco y real lo que al final del día representa una relación tanto afectiva como amorosa (Fromm, 1980).

En cuanto a conclusiones más referentes a las acciones y lo que surgió de las mismas, los sentimientos y el afecto toma nuevas dimensiones debido a las distintas caras que surgen del tema, permitiéndome dar cuenta que no todo es color de rosa ni se basa en “promover la vida del otro” como Fromm (1980) lo asegura. En acciones como la que realicé con mi abuela, la separación que ocurrió cuando yo tenía 4 años entre mis abuelos y mi familia entera después de que nos mudamos provocó que mi abuela entre en un estado de depresión como ella afirma en el registro de la acción. En medio de lágrimas derramadas por ella, me logré dar cuenta que la separación tanto física como mental que viví por los distanciamientos anteriormente mencionados fueron también vividos por mis abuelos provocando este sentimiento o estado de separatividad (Fromm, 1980).

A su vez, una de las cuestiones que más me sorprendió y me ayudó a finalmente superar esta sensación y ganas de aislarme de todos es la seguridad y palabras de aliento que tanto mis padres, como mis hermanas y abuela me brindaron cuando se establecieron diálogos. En las cartas leídas por mis padres, palabras como “líder, responsable, de buenos sentimientos, honesta e independiente” sobresalen y me abren los ojos a una realidad que era casi desconocida para mí. Saber que soy una fuente de

confianza para María Gabriela y que soy valiente ante los ojos de María Soledad me impulsa a seguir adelante y querer seguir brindando esto que no conocía de mi misma.

En el caso de mi abuela, el honrar el pasado y construir nuevos significados y formas de relacionarse a partir de esto, me lleva a pensar que si es posible vivir en base a la memoria. El recordar es una forma de volver a vivir, a despertar lo que se creía olvidado y construir en base a esto. La memoria de mi abuelo siempre estará presente tanto en ella como en mis padres, hermanas y en mí. El significado de la palabra familia ha tomado nuevas dimensiones, unas más profundas, unas que jamás se pensó explorar. El arte, para mí es sentir, sentir las palabras, las caricias, sentir y reconocer la presencia detrás de las personas o el rastro que éstas dejan y esto es lo que se logró. En medio de llantos, risas, palabras y acciones se exploró el carácter multidimensional de una familia permitiéndonos construir nuevos significados de lo que representa la afectividad en base a las prácticas relacionales.

DESCRIPCION FORMAL Y TÉCNICA

La obra ‘Insignia Familiar, Exploración Sobre Prácticas Afectivas en el Arte,’ está conformada de una serie de cuatro acciones artísticas y un evento de cierre complementario (integrado a la exposición como un corte documental), los cuales se realizaron durante distintos tiempos y lugares en espacios públicos y privados, donde en diferentes instancias me encontré sola y en otras, rodeada de mi familia. Como se explicó previamente, la familia es una forma fundamental de combatir la separatidad, una forma de comunicarse, convivir y relacionarse. Es lo que conozco como hogar, es lo que me forma como ser humano y me seguirá formando con el pasar del tiempo. Las cinco acciones representan cinco relaciones; la relación que tengo conmigo misma, una con mis padres, hermanas, abuelos y finalmente una entre todos.

‘Yo otra vez’

La primera acción retrata una forma de limpieza y purificación donde recorro el centro de la ciudad de Cuenca (ciudad desconocida para mí) en busca de todo tipo de flores con el fin de realizar un acto simbólico relacionado con liberarse de un episodio pasado de mi vida y dar un primer paso hacia mi futuro como un lienzo en blanco. Una vez que recojo las flores en una canasta de mimbre, me acerco al río Tomebamba donde procedo a quitarme la ropa negra que traía y me quedo en ropa interior color piel. Sentada a la orilla del río, voy poniendo un propósito en cada flor que voy sacando de la canasta, una a una las remojo en el agua del río y me lavo alguna parte del cuerpo con las mismas. Después de frotar mi cuerpo con cada flor, estas son guardadas en una pecera a mi lado; cuando las flores se terminan, procedo a envolver todo el lado izquierdo y parte central del cuerpo (tronco y extremidades del lado izquierdo) con tres ovillos de lana blanca. En el proceso, ocurren cosas aleatorias como el hecho de que dos de los ovillos se cayeron al río y este los desenvolvió. Todo fue parte de una acción que culminó después de que mi cuerpo terminó de ser envuelto, de que todas las flores que se utilizaron para lavarse sean devueltas al río y se emprenda una caminata entre la gente hacia la plaza central de Cuenca con la intención de volver a la “normalidad” y revestir mi antigua ropa sobre esta nueva “piel” que adquirí con la acción realizada.

Madre, Padre

La acción referente a los padres consiste en un cambio simbólico de color y a su vez de palabras, donde me encuentro acostada sobre una plataforma con un vestido largo color rojo, a mi lado hay una mesa con cuatro floreros con rosas rojas y una pecera llena de pintura acrílica blanca. Tanto mi padre como mi madre escribieron cartas dirigidas a mí, estas abundan con palabras desde lo que represento en sus vidas hasta

consejos y advertencias para el futuro. El gesto de dar puede ser apreciado por el lado de los padres, donde mientras el padre está sentado a un lado leyéndole su carta, la madre coge las rosas, una por una, las sumerge en pintura blanca y las cuelga boca abajo desde una estructura metálica sobre mí; esta acción dura el mismo tiempo que mi padre se demora en leer su carta. Una vez que mi padre acaba de leer, él se para e intercambia de lugar con mi madre, ella se sienta a leerme su carta mientras mi padre sigue colgando las rosas que chorrean pintura sobre mí.

La pintura acrílica blanca, al ser un material permeable, tiene la cualidad de ser casi permanente, sin embargo, es capaz de ser afectado o transformado (en cuanto al color) al igual que la lana. Esta vez, la acción no busca limpiar como en el caso de la ‘Yo otra vez’ sino que busca transmitir tanto palabras como sentimientos y empaparme de todo esto, brindándome un nuevo comienzo simbólicamente hablando mientras me rodeo de mi familia y a su vez, sé que tengo a cada uno de ellos detrás de cada mancha y cada palabra que recibí de su parte.

‘Capulí’

“Camen” es como me refiero desde pequeña cuando hablo de mi abuela Carmela, ella, junto a “Abi” (mi abuelo Fausto) fueron quienes me criaron y con quienes conviví hasta que tuve 4 años. Esta segunda acción se basa en una revisita contextual que realicé hace aproximadamente dos años. Durante toda mi infancia y adolescencia, visitaba constantemente a mis abuelos, me quedaba a dormir los fines de semana e incluso buscaba pasar las vacaciones o feriados junto a los dos. El momento en que mi Abi fallece en el año 2008, decidí no volver donde mi abuela, hasta el año 2013, cuando se realizó esta revisita y decido volver a pasar una noche en la misma casa, con una de las dos personas con quienes me crié. Toda una noche se escribió, toda

una noche se pensó en el pasado hasta llegar a la conclusión de que lo único que quedaba de mi Abi era un gran árbol de capulí que él plantó en la entrada de la casa. Su cama, su ropa, su música, nada de él estaba ahí.

La flor de capulí hace alusión a las noches que viví con mis dos abuelos, es el símbolo de mi niñez en relación a mi abuelo y ahora a mi abuela. Esta acción busca sintetizar, revivir y crear nuevas memorias junto con mi abuela. El recordar, es una forma de volver a vivir el pasado. Cuando yo era pequeña, mi Abi me preparaba leche con flor de capulí y azúcar por las noches para que pueda dormir; ahora, hemos llenado una bañera entera con esta infusión en la cual seré bañada por mi abuela mientras establecemos un diálogo sobre el pasado y qué sucesos o eventos ocurrieron para que yo sea quien soy el día de hoy.

‘Las tres Marías’

La tercera acción: ‘Las tres Marías’ es una forma de revestir y a su vez traducir lo que la relación entre hermanas significa para mí. María Gabriela, la primera de las tres y María Soledad, la segunda, utilizaron dos elementos para cubrir con palabras el cuerpo de María Mercedes (yo); estos son: la miel y polvo de rosas secas. La miel, por un lado, se utilizó para escribir palabras o frases referentes a la relación que existe entre nosotras sobre mi cuerpo, mientras que el polvo de rosas fue soplado sobre este elemento para que la palabra o frase que ambas escribieron se vuelva visible al ojo de los demás. En la acción, me encuentro sentada, desnuda, con las rodillas recogidas y la cabeza levantada; aquí, a pesar de que las tres venimos de contextos diferentes (profesionalmente hablando) se maneja varios elementos que son nuevos para ambas partes. La desnudez por ejemplo puede ser vista como una forma de imponer tanto el cuerpo como la presencia ante los demás, sin embargo, tomando en cuenta la postura

que decidí adquirir, ésta se mantiene abierta tanto a la acción como al dialogo que podría surgir entre las tres.

Evento de cierre- Estupiñán

La acción final tiene como propósito cerrar procesos donde se responde preguntas tales como ¿qué significaron las acciones para mí? ¿Qué significan estas personas en mi vida? Las prácticas afectivas, que nacieron a partir de las relaciones afectivas en esta acción buscan presentar a los integrantes de la familia como personas sinceras y reales. En una acción donde se interactúa en un evento cotidiano como es tomar café en familia y concluir con una canción en alusión a Fausto (mi abuelo) se muestra un lado más humano y menos estructurado, un lado que es parte del día a día de esta familia. Aquí, a pesar de que no se busca expresar algo conceptual o traducido por medio de símbolos, mi familia se muestra de manera distinta, y esta, es una forma de perder el anonimato, dejar de ser mi abuela, mis padres o hermanas y volverse personas que retribuyen con palabras afectivas a las acciones que se realizaron previamente.

REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN

‘Yo otra vez’

- Lana blanca
- Canasta de mimbre
- Pecera pequeña
- Ropa interior color piel
- Cámara de video
- Cámara fotográfica

‘Madre, Padre’

- Soporte para recostarse
- Estructura metálica para colgar rosas
- Vestido rojo
- Tela negra
- Pintura blanca
- 200 rosas
- 200 pinzas de ropa
- Pintura negra
- 4 floreros grandes
- 1 pecera grande

- Cartas de papá y mamá
- Silla
- Mesa
- Cámara de video
- Cámara fotográfica
- Grabador de voz

‘Capulí’

- Ocho litros de leche
- Tina de baño
- 20 botellas de vidrio
- Jarra de vidrio
- Silla
- Mesa pequeña
- Cámara de video
- Cámara fotográfica
- Programa de edición de video

‘Las tres Marías’

- Un litro de miel de abeja
- 2 peceras pequeñas
- 2 frascos de vidrio
- 1 pecera grande
- Cámara de video
- Cámara fotográfica

‘Estupiñán’

- Vajilla
- Pan
- Agua
- Leche
- Te
- Café
- Mermelada
- Queso
- Guitarra
- Cámara de video
- Cámara fotográfica
- Programa de edición de video

REQUERIMIENTOS DE EXHIBICIÓN

- Transporte de obras
- Montaje de hojas para proyección de video ‘Capulí’ (4 min. 30 seg.)
- Instalación de proyectores
- Montaje de fotografías
- Montaje de elementos de registro
- Cédulas

- Texto en pared

CRONOGRAMA

El cronograma está dividido tanto en meses como en semanas; considerando que el espacio para la exposición (Mas ARTE galería taller) se encuentra disponible para la primera semana de febrero, la inauguración de la exposición se realizará el sábado 6 de febrero y permanecerá abierta hasta el sábado 13 febrero.

Mes	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	
Septiembre						Investigación
Octubre						Escritura
Noviembre						Acciones
Diciembre						Edición
Enero						Defensa
Febrero						Exposición

ESTADO DEL ARTE

‘La familia obrera’ (1968) de Oscar Bony es utilizada como referencia en esta tesis debido a que la idea de introducir una familia (viva, pensante y dispuesta a representar conceptos artísticos contemporáneos) como núcleo y símbolo viviente en una galería o espacio artístico ha sido tratado desde hace aproximadamente 40 años. Si bien es cierto que el concepto que se trata con la propuesta de esta tesis tiene distintas intenciones; la extracción e introducción de un grupo de personas a un espacio de exposición artística sigue siendo el mismo. La imagen de la familia perfecta, el padre, la madre y el hijo hacen referencia a uno de los núcleos familiares previamente propuestos y sujetos a exploración en esta tesis (La familia: Concepto, 2014).

Marina Abramovic se muestra como un ser estático, inmóvil y receptivo en la obra ‘Rhythm 0’ (1974), tiene una mesa llena de objetos que los espectadores utilizan para

interactuar con ella y con su cuerpo, esto, automáticamente los vuelve participantes de la misma. ‘Las tres Marías,’ hace alusión a esta obra de Abramovic, donde el papel de la artista como persona activa es reducido al mínimo, volviéndola receptora de palabras y frases que son realizadas por sus hermanas como símbolo de la relación que existe entre cada una de ellas con la artista.

“Objetos coreográficos” es el término que William Forsythe utiliza para describir sus obras ‘Collide-Oscope’ (2009) y ‘The Fact of the Matter’ (2009), esto es debido a que el espectador tiene la necesidad de interactuar con cada una de ellas para poder completarlas (Forsythe, 2014). Al igual que en el caso de esta tesis, los participantes tienen la necesidad de participar de la obra para que ésta funcione y pueda ser mostrada dentro de la galería o espacio de exhibición.

Por otro lado, ‘The artist is present’ (2010) al igual que varias de las obras de Marina Abramovic son conocidas como los principios de la estética relacional en el arte contemporáneo (Bourriaud, 2008). El poder interactuar de manera directa con el espectador que en este caso se vuelve participante es la forma en que la obra de Abramovic se relaciona con esta tesis. Se busca interactuar con el espectador, intercambiar roles y que el ‘artista’ no sea quien lleva la acción, sino que ésta pueda ser llevada por más de un personaje.

El tema de la familia como núcleo y concepto en el arte es tratado por Karina Aguilera Skvirsky en su obra ‘Los poemas que declamaba mi mamá’ (2010-2015); en esta obra, la artista toma el papel de la mamá y recita poesía con el fin de recordarla y mostrarse como una persona que aprendió y fue influenciada por su figura materna. Esta acción ha sido repetida varias veces desde el 2010, sin embargo, la exploración de la identidad familiar (lo cual también se explora en esta tesis) se sigue profundizando al

transmitir un mensaje tan cercano a ella por medio del simbolismo y la emoción (Aguilera, 2014).

Hoy en día, Gonzalo Rabanal es uno de los pocos artistas latinoamericanos tratando el tema de las relaciones intrafamiliares en el arte. En su obra ‘Un ser dicho, para ser el nombre’ (2013) él acciona con su padre haciendo alusión al pasado y cómo éste se refleja el día de hoy en la vida de ambos. El uso de distintos elementos, el cuerpo y el acercamiento físico se relacionan con la investigación que se realiza en esta tesis y a su vez, cómo este tipo de acciones ayudan y son guías el momento de descubrir el significado de la palabra familia y lo que esta simboliza (Rabanal, 2013).

Richard Billingham con su serie fotográfica “Ray’s Laugh” y Larry Sultan con la serie “Pictures from Home” hacen alusión a lo que Colorado (2013) denomina “Fotografía Intimista”. Esta, como su nombre sugiere, busca sumergirse en los círculos íntimos con el fin de retratar la cotidianidad de sus familias respectivas desde ángulos “cotidiano” y “construido,” respectivamente (Diéguez, 2009). La temática que se trata en ambos casos aborda el tema de lo familiar; sin embargo, el acercamiento que se da entre la fotografía como registro y la exploración de los significados familiares permite sumergirse en diálogos y dimensiones de lo íntimo y lo que puede o no llegar a representar una familia tanto para la artista como para los observadores.

La tercera acción de la serie ‘Intaglios Corporales’ (2014) de María José Machado hace alusión a la necesidad de adquirir marcas físicas de las acciones que fueron realizadas por la artista. Sean manchas de pintura en un vestido rojo o el uso del cuerpo como una superficie para escribir, en el caso de esta tesis se demuestra cómo el cuerpo además de ser un medio, es uno de los elementos principales para interactuar con el entorno y registrar las relaciones intrafamiliares que se han explorado a lo largo de la tesis.

‘Impronta territorial’ (2014) por Rodrigo Viera Cruz es una acción que fue realizada en el centro de la ciudad de Quito. El propósito de esta acción era adquirir huellas de personas que transitaban libremente por las calles. La obra de este artista se relaciona con esta tesis debido a la búsqueda de la huella, la marca y las formas de interactuar y relacionarse con la gente. En este caso, a pesar de que como el artista lo dijo son formas de “indirectamente [dejar] la huella” (Viera Cruz, 2015), se busca un acercamiento con el que transita haciendo alusión a la memoria y a lo que significa ser parte de un todo.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- Aguilera, K. (2014). Los poemas que declamaba mi mamá (The Poems My Mother Recited). Recuperado el 15 de octubre, 2015.
- Angulo, S. S. (2012). ACADEMIA AFECTO-REFLEXIVA ACTIVA TRANSFORMADORA. *Revista De Psicología GEPU*, 3(2), pp. 206-233.
Recuperado el 12 de octubre, 2015 de
<http://search.proquest.com/docview/1400196219?accountid=36555>
- Assoun, P. (2000). *Lecciones Psicoanalíticas sobre hermanos y hermanas*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
- Belenguer, M., & Belendo, M. (2012). El presente de la estética relacional: Hacia una crítica de la crítica. *Calle14 Convocatoria Vigente De Arte Y Memoria*, 6(8).
Recuperado el 23 de octubre, 2015, de
<http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/c14/article/view/3789>
- Blanco, M. (2012, Mayo). Autoetnografía: Una forma narrativa de generación de conocimientos. *Andamios- Revista De Investigación Social*, 49-74.
- Bourriaud, N. (2008). *Estética Relacional* (2nd ed.). Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Colorado, O. (2013, Febrero 17). Fotografía Intimista: El documento personal.
Recuperado el 9 de noviembre, 2015, de
<http://oscarenfotos.com/2013/02/17/fotografia-intimista-el-documento-personal/>
- Crespo, J., & Bernal, S. (2002). Ética de la responsabilidad moral del ser humano. Un fundamento evolucionista de la naturaleza humana y su correlación con los derechos humanos. *Revista De Derecho*, (18) Recuperado el 16 de octubre, 2015 de <http://search.proquest.com/docview/1435622784?accountid=36555>

- Diéguez, I. (2009, Marzo 3). Escenarios y teatralidades liminales. Prácticas artísticas y socioestéticas. Recuperado el 28 de octubre, 2015, de <http://artescenicass.uclm.es/index.php?sec=texto&id=205>
- Droeven, J. (2002). Lo fraterno-fraterno, Modelización para armar*. En *Sangre o elección, construcción fraterna*. Buenos Aires: Libros del Zorzal.
- Fernández, M. (2014). Nuevas realidades entorno a la familia: Familias homoparentales y la adopción. *DIVULGARE BOLETINES CIENTÍFICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ACTOPAN*, 1(1). Recuperado el 1 de diciembre de 2015, de <http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/actopan/n1/e1.html>
- Forsythe, W. (2014). Choreographic Objects. Recuperado el 8 de septiembre, 2015, de <http://www.williamforsythe.de/installations.html>
- Fromm, E. (1980). *El arte de amar: Una investigación sobre la naturaleza del amor* (15a. ed.). México: Paidós.
- Gracia, E., & Musitu, G. (2004). La familia como interacción. En *Psicología social de la familia*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
- Gracia, E., & Musitu, G. (2004). La (in)definición de la familia. En *Psicología social de la familia*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
- Diéguez, I. (2013). "Naufragio con el Espectador" (pp. 28-38).
- Kaplan, L. (1998). *Family pictures: A philosopher explores the familiar*. Chicago, Ill.: Open Court.
- La familia: Concepto. (2014). Recuperado el 8 de octubre, 2015, de <http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil/>

Laguillo, C. (2010). La acción detenida. Consideraciones acerca del registro de la performance. Recuperado de <http://www.geifco.org/actionart/actionart01/nmP/videoperformances/articuloClaraLaguillo.htm>

La importancia del afecto en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. (2010). Recuperado el 26 de septiembre, 2015, de http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/edu_hijos/contenido/libro/enhu3/enhu3t1.htm

Litvak, L. (2013). Las flores en el modernismo hispanoamericano. *Creneida*, 134-159.

Rabanal, G. (Director). (2013). *Un ser dicho, para ser el nombre* [Motion picture].

Chile: [Http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/enc13-performances/item/2002-enc13-grabanal-being](http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/enc13-performances/item/2002-enc13-grabanal-being).

Rancièrre, J. (2010). El Espectador Emancipado. En *El Espectador Emancipado* (1era ed., pp. 9-28). Buenos Aires: Ediciones Manantial.

Riso, W. (2003). *Aprendiendo a quererse a sí mismo*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Shinyashiki, R. (1993). *La Caricia Esencial- Una psicología del afecto*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Viera Cruz, R. (2015, Octubre 19). Impronta Territorial [Entrevista via E-mail].

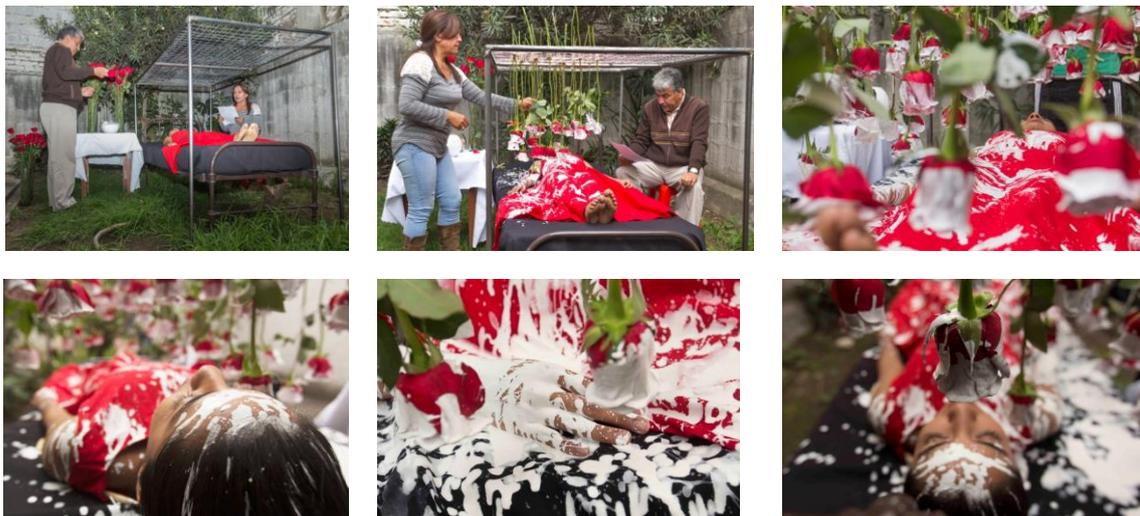
Warr, T., & Jones, A. (2000). *The Artist's Body*. Phaidon Press Limited.

ANEXOS

Yo, otra vez (2014) – Fotografía por Juan Montelpare

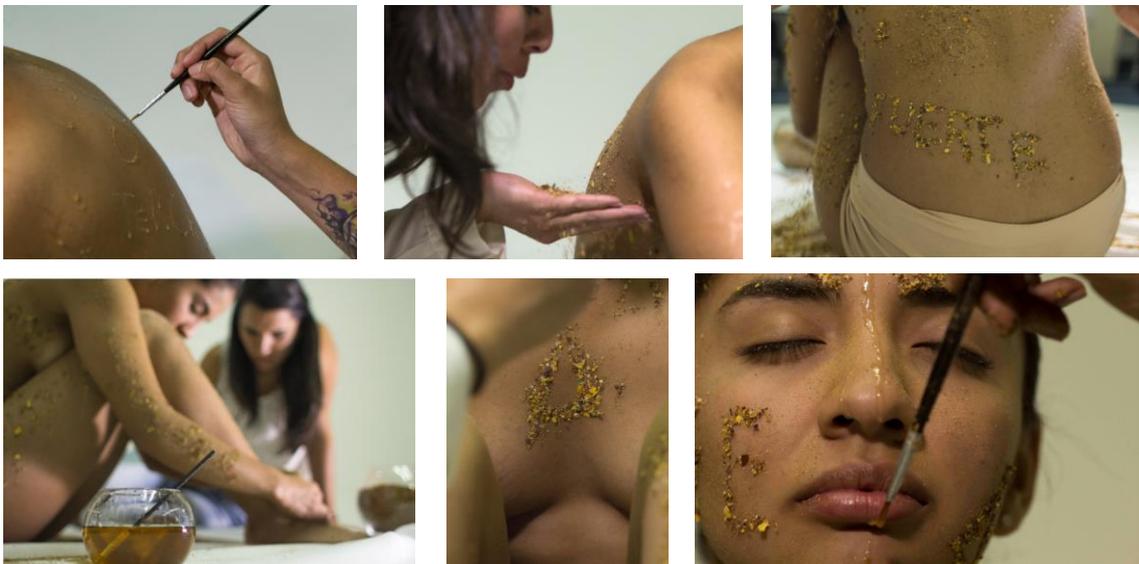
Madre, Padre (2015)- Fotografía y video por Paola Giacometti y Xavier Méndez

Capulí (2015)- Fotografía y video por Paola Giacometti y Xavier Méndez

Las tres Marías (2015)- Fotografía y video por Paola Giacometti y Xavier Méndez

Evento de cierre- Estupiñán (2015)- Fotografía y video por Paola Giacometti y Xavier Méndez

Plano de exhibición (+Arte galería)

