UNIVERSIDAD DE ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO
FACULTAD DE ARTES

EL COLLAGE ANÁLOGO COMO MEDIO DE EXPRESIÓN: UNA EXPERIENCIA ARTÍSTICA PARA MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA EMOCIONAL.

Alumno: Morales Cortés, Mónica
Profesor guía: González Martínez, Marco

Seminario de Grado para optar al grado Licenciada en Artes

Santiago, 2023

Agradecimientos

Agradezco a mi familia sanguínea y la elegida. A mis profesores guía; Marco González ,Claudia Cattaneo y Guillermo Becar. A mi amiga Claudia por ser fuente de inspiración, a mi compañero por alentarme a seguir estudiando, a mi papá y principalmente a mi mamá por confiar en mí, por su apoyo constante y su cálido amor. También a mi amiga Bárbara por acompañarme emocionalmente en el proceso. A las mujeres que participaron de la muestra de estudio. Finalmente, a mi por ser perseverante y aventurera.

Índice:

Introducción *3*

Capítulo I *6*

1. Planteamiento del problema. **6**

1.1 Pregunta principal 9

1.2 Objetivo general de la investigación. 9

1.3 Objetivos específicos 9

Capítulo II *10*

2. Marco Teórico. **10**

2.1 El arte y la transformación de la conciencia. 10

2.2 Collage: El arte de reciclar. 12

2.3 La imagen como narrativa visual. 17

2.4 Violencia de género: La transmutación de experiencias traumáticas. 18

Capítulo III *20*

3. Marco Metodológico. **20**

3.1 Enfoque de la investigación. 20

3.2 Muestra de estudio. 21

3.3 Técnica de investigación. 21

El taller: 22

Capítulo IV *25*

4. Análisis. **25**

4.1 Ficha técnica 25

4.2 Análisis del documento 25

Conclusión *37*

Bibliografía *40*

Introducción

A lo largo de la historia de la humanidad, el arte ha sido un reflejo de la cultura y de la sociedad. Ha sido utilizado para conmemorar, celebrar, cuestionar, protestar e inducir cambios y también se ha usado para conservar la memoria colectiva, transmitida de generación en generación. Es una herramienta poderosa ya que, por un lado, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la cultura, pues gracias a él es posible comprender el mundo que nos rodea, entender otras realidades y experiencias de vida desde otros puntos de vistas, “en cierto sentido, el trabajo en las artes nos permite dejar de mirar por encima del hombro y digerir nuestra atención hacia el interior, hacia lo que creemos o sentimos” (Eisner. 2020, p.27) Y, por otro lado, es un instrumento que ayuda a fomentar el crecimiento personal y el bienestar de las personas, posibilitando la conexión y el reconocimiento de nuestras emociones de manera creativa.

En el mundo existen diferentes tipos de conflictos sociales que acontecen permanentemente, estas problemáticas afectan de manera directa e indirecta a la población y una de ellas es la violencia contra las mujeres. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer de las Naciones Unidas, en su articulo n 1, determina este maltrato como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida publica como en la vida privada”. Por esta razón resulta fundamente abordar estos problemas, no solo desde el marco legal, sino también a partir de distintos ámbitos como, en el área educacional, de investigación, artístico, entre otros, teniendo como objetivo generar mayor conciencia sobre el respeto de los derechos humanos, la dignidad de las personas y así finalmente avanzar hacia una sociedad más justa.

En la presente investigación abordaremos la problemática de la violencia de género que han sufrido las mujeres a nivel emocional y psicológico por parte de sus parejas

en relaciones heterosexuales en la ciudad de Santiago de Chile, para ello se realizará un análisis a partir de la práctica artística del collage análogo. Desde el campo de las artes visuales, pretendemos proporcionar una alternativa paralela a dicho conflicto social. Asimismo, en la implementación del taller práctico se entregarán herramientas artísticas que ayuden a estas mujeres a transformar el dolor causado por la violencia desde la propia experiencia, vinculando las emociones con el collage.

En este trabajo nos parece relevante hablar de los beneficios que posee el arte como una forma de mediación artística y sobre todo poder colocar en el mapa la práctica del collage en el país. Si viene cierto, no es una técnica que se desconozca por completo, aún le falta ser explorada, sobretodo entendiendo que este puede ser un modo de expresión que potencie el reconocimiento de las propias emociones, más allá de ser solo instrumento que ayude a desarrollar la motricidad fina de las personas. El collage perfectamente puede ser un objeto de estudio que nos sirva para comprender cómo este opera entre la comunicación de las emociones, a través de las imágenes y la obra.

Realizaremos esta investigación para generar un material que sea un aporte en el campo de las artes, de lo social, incluso en el campo de la psicología. En este trabajo se pondrá en marcha una metodología dentro del área educacional no formal, como ya lo mencionamos antes, por medio de un taller práctico, este procedimiento nos servirá para responder ciertas preguntas que estarán asociadas a los temas principales del análisis.

Para llevar a cabo todo lo antes mencionado, este trabajo estará dividido en 4 capítulos:

En el primero, veremos el planteamiento del problema, aquí se profundizará en el rol del arte como mediador en situaciones de violencia contra la mujer. Además, es en este capítulo donde comenzarán a aparecer las preguntas y los objetivos principales de este estudio. Toda esta información será relevante para comprender el tema de la investigación de mejor manera.

El segundo capítulo, está constituido por el marco teórico que a su vez está subdividido en 4 puntos claves denominados como: 1) El arte y la transformación de la conciencia, 2) El college, el arte de reciclar como un elemento transformador, 3) La imagen como narrativa visual y 4) La violencia de género: la transmutación de las experiencias traumáticas. En estos ítems podremos comprender todo lo que se ha dicho a través del material bibliográfico.

El tercer capítulo, corresponde al marco metodológico, cuyo enfoque está definido por una mirada cualitativa, en donde la pregunta de investigación pretende ser respondida por medio de la observación y el análisis de los resultados propuestos en la muestra de estudio, que dicho sea de paso también es parte fundamental de este capítulo, al igual que la técnica de investigación.

Y por último, el capítulo cuatro, corresponde al análisis de la muestra, el cual tendrá como objetivo ir respondiendo las interrogantes por medio del análisis de las obras creadas por las participantes del taller práctico de collage análogo, desde la imagen, el significado y el proceso.

Este trabajo pretende ser un aporte en el campo de las artes visuales, a partir de la investigación y la práctica profesional. La idea es ir generando espacios de reflexión, de conciencia, de conocimiento para poder trabajar en conjunto con docentes, terapeutas, entre otros grupos, siendo la práctica artística y el collage ese puente de desarrollo social que esté a disposición de la gente.

Capítulo I

1. Planteamiento del problema

El arte es parte de la vida, de modo que no es una experiencia ajena a ella, ni mucho menos distante de la realidad. Es también una herramienta que nos sirve para expresar libre y de manera creativa nuestras emociones, de este modo podemos sentirlas, comprenderlas y relacionarnos con nuestro ser más íntimo e interno. A su vez las emociones nos permiten adaptarnos a las exigencias ambientales, interactuar e integrarse socialmente y además comprender que son componentes esenciales en la motivación de las cosas que hacemos, es decir, que las emociones nos permiten conducirnos y tomar decisiones en nuestras vidas. Para poder comprender el arte y su materialización es necesario entender que las obras poseen un valor moral, el cual nos entrega la posibilidad de reflexionar y con ello guiar nuestros propios pensamientos hacia la autoconciencia (Pérez, 2006).

Existen ciertos factores externos que influyen en el arte y la práctica artística, uno de ellos es la violencia de género. Y es que esta, provoca daños profundos en las personas que se ven enfrentadas a situaciones de violencia tanto física como psicológica, mostrando signos de depresión, incomunicación, soledad, baja autoestima, etc. Según el sitio web de la Subcomisión de Estadísticas de Género (SEG) “La violencia de género afecta el control sobre el propio cuerpo, las libertades fundamentales y el derecho a una vida libre de violencias y, por tanto, afecta el desarrollo de la autonomía física” (https://www.estadisticasdegenero.cl/indicadores/violencia-de-genero/)

Es un hecho que la violencia hacia las mujeres a nivel mundial sigue siendo un problema social latente. A pesar de ciertos avances en el tema, aún quedan patrones de comportamientos y conductas, en su mayoría heredados, que se continúan reproduciendo y perpetuando en contra de la mujer. Este tipo de violencia se puede manifestar de diferentes maneras como; la violencia psicológica, física, sexual, económica y sistemática, generando daños tanto en la autoestima de las personas afectadas como en la salud integral de ellas, y su entorno. Dentro de estos

tipos de maltrato existe la violencia emocional que como ya enunciamos, consiste en socavar la autoestima de una persona por medio de abusos verbales, ofensas, humillaciones, críticas, subestimación de capacidades, entre otras.

La autoestima es el modo que tenemos de apreciarnos, es esa manera de auto observarnos, de percibirnos en torno a nuestros valores, nuestras virtudes, habilidades, defectos y nuestra propia apariencia. Es el conocerse para así obtener la libertad y seguridad personal. Nathaniel Branden dice acerca de esto que:

> La autoestima, plenamente consumada, es la experiencia fundamental de que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias.
>
> Más concretamente, podemos decir que la autoestima es lo siguiente:
>
> 1) La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida.
>
> 2) La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser respetables, de ser dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos (1995, p. 21-22)

Como consecuencia, en las mujeres que han sufrido violencia conforme pasa el tiempo, su autoestima se ve mermada y quebrantada, más aún si no se ha cortado el vínculo con los responsables del maltrato. La autopercepción que tienen sobre sí mismas es la de una persona acabada, perdida, sin propósitos, incapaces de tomar el control de sus vidas, generando a corto-largo plazo problemas de salud tanto físicos como psicológicos. Por ende, es vital para ellas contar con una red de apoyo, la cual las acompañe en su proceso de sanación y también crear espacios seguros que ayuden a fortalecer la autoestima dañada.

A raíz de esto, se han ido desarrollando investigaciones y acciones que ofrecen soluciones paralelas a las acciones legales, las cuales van trabajando en conjunto con la cultura, en donde la práctica artística opera como un mediador en aquellas personas que se encuentran inmersas en conflictos de esta índole.

Los talleres artísticos, son aquellos espacios que se encargan de llevar a cabo estas actividades mediadoras, los cuales a su vez son capaces de proporcionar algunas estrategias que apoyen aquellos procesos de sanación frente a las experiencias traumáticas en las personas afectadas, permitiendo “realizar un proceso de toma de conciencia de su propia identidad y de transformación hacia la autonomía personal y la inclusión social” (Moreno. 2010, p. 2).

La mediación viene a posicionarse como un medio que entrega a la comunidad, herramientas de transformación social a través de talleres e investigaciones. Y gracias a las prácticas artísticas podemos establecer procesos creativos en espacios que generen instancias de reflexión personal y grupal desde las distintas experiencias. Es por esto, que, la relación entre el arte y la violencia de género es una materia de interés en la investigación contemporánea.

Dentro de las actividades mediadoras los talleres de collage pueden llegar ser una propuesta favorable para tratar temas como la violencia de género y los estragos que causan el maltrato. En el sentido más amplio, el collage es simple de elaborar, puesto que los materiales que se utilizan son sencillos de adquirir como; tijeras, recortes de diario o revistas y pegamento, además no se necesita tener estudios o conocimientos previos en la técnica, por ende, es una práctica que se puede desarrollar con bastante facilidad.

La profundidad de este ejercicio práctico recae en el significado de la obra que se puede expresar a través de la imagen, de sus colores y de los materiales que sean seleccionados para su creación. Su implementación en un taller puede entregarnos un testimonio visual del mundo interno de una persona que haya atravesado por situaciones traumáticas e incluso trabajar en su autopercepción y autoestima dañada.

De esta manera, surge entonces la siguiente interrogante y los respectivos objetivos:

1.1 Pregunta principal

¿De qué manera la práctica artística del collage análogo expresa la autoestima en mujeres que han sufrido violencia emocional?

1.2 Objetivo general de la investigación

Analizar de qué manera la práctica artística del collage análogo expresa la autoestima en mujeres que han sufrido violencia emocional.

1.3 Objetivos específicos

1. Identificar las técnicas artísticas del collage análogo que expresan emociones en la violencia emocional.
2. Reconocer los elementos físicos del collage análogo más utilizados por las mujeres que han sufrido violencia emocional.
3. Analizar el relato asociado a la práctica artística del collage análogo de las mujeres que han sufrido violencia emocional.

Capítulo II

2. Marco Teórico

2.1 El arte y la transformación de la conciencia

> “El arte es el placer de un espíritu que penetra en la naturaleza y descubre que también está tiene alma”
>
> Auguste Rodin

Entendemos el arte como la expresión de acciones creativas y estéticas, en donde los seres humanos exponemos nuestros sentimientos, emociones, la forma como logramos percibir el entorno, nuestras experiencias y todo aquello que imaginamos de la realidad. El autor Elliot Eisner (2020) nos habla acerca del papel del arte en la transformación de la conciencia, nos dice que las características biológicas son las que nos ayudan a entender este rol y que a través de ellas podemos establecer contacto con el entorno que habitamos. Este es un suceso constituido por: la cultura, el lenguaje, los valores y las creencias, y es percibido por los seres humanos durante toda la vida.

Pero es importante destacar que, si bien contamos con múltiples elementos que nos ayudan a conformar este proceso, “necesitamos de un sistema sensorial para obtener nuestro primer acercamiento con el conocimiento, pues los sentidos son nuestras primeras vías hacia la conciencia” (Eisner. 2020, p.18). Y es la imaginación como proceso creativo, la que se nutre por las herramientas sensoriales de la experiencia, manifestándose mediante la imagen. Asimismo, el sistema sensorial no se desenvuelve solo, este se desarrolla a través de los recursos que nos ofrece la cultura y es gracias a ella que es posible adquirir conocimientos para forjar nuestra propia persona.

Si hacemos el ejercicio de describir lo que entendemos por cultura, probablemente nos daríamos cuenta de que no es algo tan sencillo de definir, pues este concepto en sí mismo, es amplio. Sin embargo, pensar la cultura como un espacio de cultivo

del pensamiento humano, como *cultivo de uno mismo* (Eagleton. 2019) en donde el intelecto se nutre de conocimientos, pareciera ser una definición bastante acertada para comprender este término. Dentro de la sociedad la educación juega un rol importante en esta forma de percibir la cultura como sinónimo de cultivo del pensamiento, pues es aquí donde las personas pueden hacer el intercambio de experiencias entre sus pares, compartiendo sus estilos de vida en comunidad. En pocas palabras, resulta primordial; enseñar, transmitir, usar el arte como un medio para mejorar nuestro sistema sensorial y potenciar la imaginación.

Con el surgimiento de las vanguardias en el siglo XX, las artes visuales como concepto y nombre aparecen a contar de la Segunda Guerra Mundial, a ellas se unen aquellas disciplinas clásicas de las bellas artes, reemplazando así a las denominadas artes plásticas. Algunas corrientes artísticas que surgen con las vanguardias son: el dadaísmo, el cubismo, el arte pop, por nombrar algunas. Estas se desarrollaron como prácticas grupales que en cierta forma se organizaron bajo una misma noción de estética e ideología, en un periodo de la historia que impulsaba el avance en lo artístico y cuestionaba el arte tradicional, académico que venía predominando.

Todo lo que acontece en este periodo forma parte de un desarrollo artístico importante, ya que el modo de expresar y comunicar el arte trae consigo una libertad de creación, fusionando lo antiguo con lo nuevo. Por ende, podríamos decir que las artes visuales son una amalgama de expresiones artísticas de carácter visual, en donde encontramos; las disciplinas plásticas más tradicionales (dibujo, pintura, escultura, grabado), también las nuevas expresiones que surgen durante la segunda mitad del siglo XX (fotografía, videoarte, performance). Finalizando con las manifestaciones contemporáneas, aquellas que son fruto de las nuevas tecnologías, como el arte digital. Todas ellas convergen en elementos, características y valores estéticos.

Una de las características de los artistas visuales es tomar elementos de movimientos, corrientes o épocas pasadas, e integrarlos en sus obras, dando vida a nuevas y originales piezas. Por ejemplo, el cubismo transformó la forma de crear la imagen, observando y fusionando los diferentes enfoques visuales y los no

visuales, en donde el artista se desplaza por el espacio que va a representar (ya no es estático), observa su modelo y analiza sus ángulos para otorgarle a la pieza artística otra perspectiva. Maurice Raynal hace alusión a esto señalando: “ya no veían una mesa, una silla, un jarrón, un vaso, o incluso un ser humano desde un solo punto de vista. Andaban, por así decirlo, alrededor de las cosas, y lo que veían en el proceso se complementa con lo que sabían sobre estos objetos y su conocimiento, a su vez, se complementa con la experiencia”. (Raynal en Balzo et.al, 2017. p.12).

2.2 Collage: El arte de reciclar

Para la Real Academia Española (RAE. 2021) el collage es la “técnica pictórica que consiste en componer una obra plástica uniendo imágenes, fragmentos, objetos y materiales de procedencias diversas”, pero nos aventuramos a decir que no se trata solo de cortar y pegar, pues es una técnica que a través de su composición nos muestra diferentes realidades, tomando elementos de otras fuentes para crear algo totalmente nuevo, representando todo esto un verdadero reto a la creatividad. Es una forma de expresión artística que trabaja en libertad, es versátil, lúdica e imaginativa, este nos puede contar la historia de algún hecho histórico, situarnos en un contexto, expresar un sentir, representar una emoción y entregarnos un sin fin de interpretaciones.

Tal como dice Alejandra Morales en su artículo “La operación collage- montaje como punto de encuentro entre las artes visuales y las artes escénicas contemporánea”, se puede sostener que:

> El collage se presenta como un desafío para el espectador, el cual, ante el extrañamiento inicial, debe activar formas de comprensión no habituales, a partir de las cuales se produce el destello de realidades invisibles e indecibles, que lo liberan, aunque sólo sea por algunos instantes de las reglas impuestas por el pensamiento racional (2017, p.101-102)

La génesis del collage data del año 1135 de la mano de los calígrafos japoneses, estos para no colorear todo el papel en el cual trabajaban, comenzaron a pegar trozos de hojas teñidas. Posteriormente en el siglo XIII se utilizó para decorar las portadas de los libros persas.

En el siglo XVII ya se empieza a trabajar la técnica en occidente, los artesanos hacen pequeños cuadros con siluetas de músicos, doncellas y escritores, transformándose en un pasatiempo. Pero no es sino hasta el siglo XIX que aparecen los *papiers- collés* "papeles pegados" en francés, que consisten en pegar piezas planas en pinturas. Finalmente, la técnica se posiciona con la llegada de las vanguardias a principios del siglo XX, varios artistas plásticos lo comienzan a trabajar en profundidad, dándole fuerza. Algunos movimientos vanguardistas que trabajaron con el collage fueron el Cubismo, Dadaísmo, Futurismo, Surrealismo, entre otros.

Asimismo, el collage siendo una de las tantas expresiones artísticas que germinaron en aquel periodo, en términos históricos ha sido considerado como una técnica que trajo consigo cambios sustanciales a nivel cultural, sobre todo en la manera de comprender y desarrollar el arte. Podríamos decir que el collage fue una propuesta que estuvo en contraposición, tensionando y desafiando las normas estéticas de aquel periodo.

Durante el cambio de siglo entre el XIX al XX la naturaleza es reemplazada por los objetos dentro de la cultura, si antes la naturaleza muerta estaba compuesta por; frutas y verduras dentro de una canasta sobre una mesa, rodeada de flores, serían posteriormente productos manufacturados como; vasos, botellas, naipes, envases quienes pasarían a ser parte de esa naturaleza muerta.

La historia del arte ha señalado que los cubistas Pablo Picasso y George Braque son los innovadores de esta práctica artística, pero aún no se determina cuál de los dos sería el pionero, ni cuando comenzaron a intervenir sus obras con trozos de papel (Morales. 2005, p.16)

La obra que se menciona como aquella que da comienzo al collage cubista es "Naturaleza muerta con silla de rejilla" (Fig. 1). Picasso pegó sobre el lienzo un trozo

de tela, este estampado imitó el trenzado de una rejilla de silla, el objetivo era potenciar esa ilusión que posee el objeto, de esta manera obtuvo un efecto de trampa visual al colocar el hule como aparentando ser una rejilla. Y por otra parte tenemos la obra de George Braque que disputa este título de precursora del collage, la pieza en cuestión es “Frutero y vaso” (Fig. 2), acá la pieza deja de estar solamente dentro del cuadro, sino que las partes del collage se introducen en la realidad. Como dice Alejandra Morales “La intención de los cubistas era penetrar la superficie cerrada de la pintura, a través de las formas compositivas que produjeran un volumen irreal, rescatando al cuadro del ilusionismo tradicional” (2005, p.17).

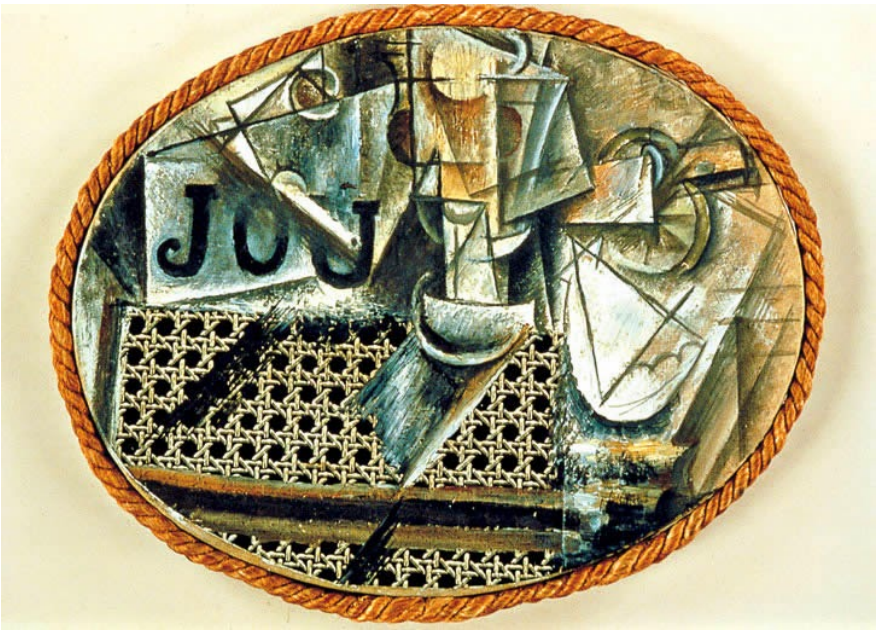

Fig.1 “Naturaleza muerta con silla de rejilla”
P. Picasso, 1912.

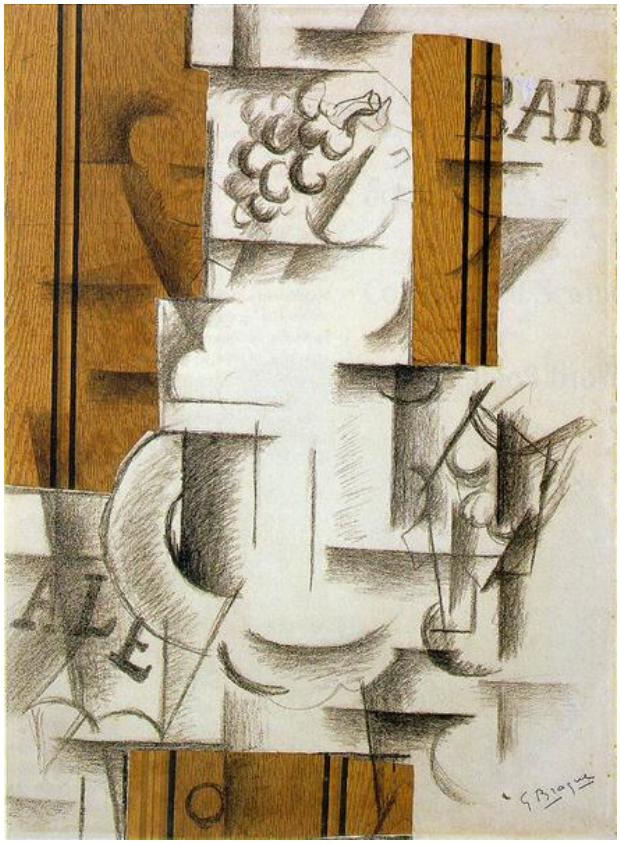

Fig. 2 "Frutero y vaso"
G. Braque, 1912

Sin duda ambos artistas fueron los encargados de darle vida y potenciar la técnica. Tanto Picasso como Braque basaban su forma de crear, en fragmentos y la mezcla de estos. Cuando vemos sus pinturas, podemos apreciar la alteración de las figuras, ya sea de objetos o formas humanas, y su geometría. El cubismo renuncia a esta idea de reproducir la realidad como la vemos en una imagen, más bien lo que hace, como mencionamos anteriormente, es fusionar distintos estados de la realidad.

Incluir el trabajo que hizo la artista dadaísta Hannah Höch resulta fundamental, puesto que fue la única exponente femenina de este movimiento. Como consecuencia de esto, no fue sencillo obtener validación en este círculo, pues tuvo que luchar por posicionarse en un mundo artístico patriarcal, cuyos colegas a pesar de estar a favor de la liberación femenina y la igualdad, no consideraban sus obras como arte (Elger, 2004).

Höch se especializó en la técnica del fotomontaje como un acto político para retratar y cuestionar el rol de la mujer en la sociedad moderna, rebelándose contra las convenciones artísticas, logró transformar a través de la imagen, los estereotipos, los cánones de belleza y la figura hegemónica.

Fig. 3 "Bailarina India: De un museo etnográfico"
H. Höch, 1930.

Finalmente, para poder entender el mundo del collage es importante abordarlo desde el punto de vista de la imagen y su significado. En la manera que traspasamos la realidad, esa que llevamos a cabo con todos nuestros sentidos como: al papel, al cuadro o a una superficie cualquiera. El espacio tridimensional de la realidad se reduce así a una superficie bidimensional (Aparici et al.2006, p. 45)

2.3 La imagen como narrativa visual

El término imagen, a modo general es una representación o la figura de algo, pero tratar de definir esta palabra es complejo, ya que posee una enorme gama de significados. Aun así, no es difícil entenderla, pues sabemos que dispone de algunos atributos visuales y que es el resultado de la producción de un sujeto en particular. Pero para poder interpretar una imagen hay que tener en cuenta que esta será analizada por un espectador (Aumont.1992) y de algún modo el problema de entender su significado radica en la subjetividad de quien la ve y si estas son creadas en circunstancias o entornos distantes a la realidad del receptor, por ende, las imágenes son fáciles de entender como complejas de explicar.

Cuando observamos una imagen, nuestro cerebro trabaja a través del acercamiento simultáneo, sintético y global, en donde los trozos que van unidos se perciben y se encauzan a la misma vez, dejando en evidencia de inmediato el significado del mensaje gráfico. Es por esto, que, para crear una imagen es importante saber enlazar bien las partes del conjunto para que el receptor comprenda lo que se quiere expresar en dichas ideas

Mucho antes de la invención de la escritura, el arte rupestre narraba a través de las pinturas hechas en las cavernas, los sucesos que acontecían en la cotidianidad de aquella época. Gracias a esto y con la ayuda de la imaginación, hoy por hoy podemos crear imágenes mentales que nos ayudan a entender aquel mundo. Naturalmente contamos con la capacidad de crear e interpretar imágenes, entendemos desde pequeños el lenguaje visual antes que el escrito, pues la historia de las imágenes está en estrecha unión con los inicios de la humanidad.

Si nos hacemos la pregunta ¿cuáles son las funciones de la imagen? Probablemente llegaríamos al mismo lugar que hemos mencionado en puntos anteriores, y es que, son las mismas creadas en el transcurso de la historia de la humanidad e intentan representar y crear un vínculo con el mundo. Según Jacques Aumont en su libro “La Imagen”, menciona que existen tres modos principales de

esta relación: “El modo simbólico, el modo epistémico, el modo estético”. (Aumont. 1992, p. 84)

En el modo simbólico, la función de las imágenes sirvió de algún modo para obtener una conexión con lo divino, lo sagrado a través de los símbolos, en este caso los religiosos. En el segundo, la imagen es la que proporcionó toda la referencia visual y no visual acerca del mundo. Y en el último modo, la imagen está destinada a satisfacer a su espectador, entregando determinadas sensaciones.

En pocas palabras, podemos determinar entonces que la imagen es un lenguaje visual y a su vez una herramienta de expresión comunicacional.

2.4 Violencia de género: La transmutación de experiencias traumáticas

Como ya adelantamos anteriormente, la violencia de género es una de las transgresiones más universales de los derechos humanos de una persona. Su origen nace en el abuso de poder, la desigualdad de género y en la presencia de comportamientos dañinos. Estas estructuras exponen a las mujeres a situaciones riesgosas ante diversos modos de violencia. Uno de ellos es la violencia emocional y psicológica.

Si viene cierto dentro del maltrato psicológico no existe la violencia física, el lenguaje y las palabras pueden causar de igual manera, heridas profundas en las personas afectadas. El agresor utiliza mecanismos de control verbal para generar dependencia emocional, por esta razón es difícil reconocer y detectar este maltrato, que habita en silencio, pues no hay pruebas físicas que den cuenta de lo que sucede (Sepimex.2013). El modelo tradicional de parejas heterosexuales es un espacio de relación interpersonal en donde se suele dar este tipo de violencia y por lo general no existen denuncias por parte de las mujeres, ya que el abuso es manipulado y se esconde bajo el concepto del amor.

Un estudio llevado a cabo por el Instituto Milenio para la investigación de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (MIPP) de la Universidad de Chile determinó que una de cada cuatro mujeres fue víctima de algún tipo de violencia en

el año 2022 en el país. Las estadísticas sondeadas por el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), determinaron que el año 2022 hubo 106.404 casos registrados de Violencia Intrafamiliar (VIF) contra las mujeres, donde el 94.927 de estos hechos afecta a mujeres entre 18 y 64 años. Y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar (ENVIF) 2022, un 23,3 % de las mujeres entre 15 y 65 años ha sido víctima de VIF los últimos 12 meses, y un 44% de las mujeres ha experimentado violencia física, sexual o psicológica en algún momento de su vida (Franz.2023)

Estas cifras nos pueden resultar alarmantes, pero a la vez es un impulso para incorporar las prácticas artísticas como un elemento expresivo en la vida de las personas que han sufrido violencia de género y de alguna manera ofrecer alternativas a estos problemas sociales, como trabajadores del arte.

La mediación artística y sus prácticas por lo general suelen centran su foco en el proceso creador más no en el producto artístico, pues es en el procedimiento donde surgen las emociones y las experiencias más significativas. Pero ¿Cómo podemos centrar la atención sólo en analizar los procesos, si el resultado es consecuencia de ello?

Comprender los pasos que se siguieron en una experiencia artística para llegar a una muestra final y esta también entenderla puede resultar interesante de examinar. Entender lo que una persona quiere decirnos por medio de la imagen, materializada en una obra resulta interesante de estudiar.

Finalmente, las investigaciones en arte están constantemente mutando, moviéndose, avanzando con los tiempos, para así generar instancias de reflexión que sigan siendo un aporte a la sociedad.

Capítulo III

3. Marco Metodológico

3.1 Enfoque de la investigación

El enfoque de la investigación seleccionado para este estudio se basa en una mirada cualitativa, ya que, por medio de la recolección de datos, estudio de campo y la observación, analizaremos de manera dúctil una determinada pregunta de investigación y todos aquellos cuestionamientos que vayan surgiendo a lo largo del análisis. El trabajo se desarrollará desde las artes, pues como artistas no pretendemos separarnos de la práctica, por ende, irá de la mano de la teoría.

En el presente trabajo es importante considerar la práctica y el aprendizaje que manejan otras personas en torno al tema, para que de este modo se complemente el material recaudado con otras experiencias. Entendiendo así, por ejemplo, que una de las características del estudio cualitativo según M.A Rothery y R. Grinnell y Creswell mencionado por Hernández Sampieri es “la recolección de datos está, fuertemente influida por las experiencias y prioridades de los participantes de la investigación” (2004, p.15).

Para poder hablar del collage como medio de expresión en mujeres que han sido victima de maltrato emocional y de cómo el arte juega un rol importante en los procesos de sanación y reparación de la autoestima en aquellas personas, necesitamos contestar a la interrogante ¿De qué manera la práctica artística del collage análogo expresa la autoestima en mujeres que han sufrido violencia emocional? La cual se pretende responder con un taller práctico para mujeres que hayan encarnado episodios de violencia emocional en relaciones heterosexuales, a través de dos dinámicas; una grupal y otra individual.

Posterior a esto se trabajará en la creación de un collage análogo y con los testimonios recaudados en cuanto a la experiencia vivida en el encuentro, se procederá a analizar sus obras. Con todo esto se pretende desprender, responder y sacar las conclusiones para dicha investigación.

3.2 Muestra de estudio

Para llevar a cabo la investigación, se realizará un taller práctico de collage análogo para 5 mujeres que han sufrido violencia emocional. Se dispondrá de un espacio idóneo para el encuentro, el cual tendrá una duración de 3 horas aproximadamente, con un pequeño receso entre medio. El tiempo está pensado en función de cada momento que posee el taller desde; la presentación, la teoría, 2 dinámicas, la creación del collage y la reflexión final.

Posterior a esto, se hará un trabajo de mesa que consiste en el análisis de las obras creadas durante dicha actividad, observándose desde el punto de vista de la imagen y su significado como registro visual y testimonial, para finalmente sacar conclusiones pertinentes que respondan el problema, la pregunta y los objetivos de este trabajo académico.

3.3 Técnica de investigación

La técnica de investigación como mencionamos anteriormente se conformará por tres etapas; 1) la revisión del material bibliográfico que facilitará las herramientas para la segunda etapa, 2) un taller práctico de collage análogo para mujeres que han sufrido violencia 3) análisis de las obras creadas durante el encuentro.

Antes de comenzar a detallar lo que será el taller, es importante mencionar que los ejercicios propuestos para este encuentro son de carácter participativo, lúdico e introspectivos y están inspirados en el trabajo de 2 artistas. La primera mujer es la cineasta chilena Alicia Vega, la cual en la década de 1980 creó un sistema de talleres para niños y niñas de sectores vulnerables de todo Chile, como una práctica de transformación social, cuyo fin era democratizar el cine. Proporcionó herramientas que no solo sirvieron para conocer este arte, sino para también para descubrir el entorno y el mundo interno de los niños y niñas a través de él. Parte de

su trabajo lo podemos encontrar en sus libros, en algunos registros audiovisuales y en la Fundación Cultural Alicia Vega. Su metodología sigue vigente hasta el día de hoy y están a disposición de quien desee implementar estos recursos en la práctica artística, siendo sin duda un aporte a la educación del país.

Y la segunda, es la artista conceptual canadiense Keri Smith que mediante sus libros nos entrega una serie de ejercicios lúdicos y prácticos, que incitan al lector a soltar los miedos, son una invitación a jugar, a explorar el mundo, e impulsar la imaginación. Por ejemplo, en su libro “Cómo ser un explorador del mundo” sugiere de manera creativa cómo debes llevar a cabo esta labor:

> Tu misión consiste en documentar y observar el mundo que te rodea como si no lo hubieses visto nunca. Toma notas. Colecciona cosas que encuentres en tus viajes. Documenta tus hallazgos. Busca patrones. Copia. Calca. Céntrate en las cosas de una en una. Registra aquello que te llama la atención (2019, p.11).

En definitiva, los trabajos de estas dos artistas son una guía para la muestra de estudio de esta investigación y son parte del material bibliográfico encontrado para la obtención de herramientas didácticas y creativas para el trabajo práctico.

El taller:

Para desarrollar el taller se promoverá un rol activo, participativo y reflexivo de las participantes. El objetivo didáctico del taller es que a través de dos dinámicas surjan los materiales para que las participantes elaboren su propio collage análogo.

Dinámica 1: “La caja mágica”

1) Es una dinámica de inteligencia emocional, cuyo objetivo es reforzar la autoestima de las participantes.

2) Materiales: Una caja y dentro de ella un espejo.

3) Desarrollo:

    - Preguntar a cada mujer ¿Quién es para ellas la persona más importante y especial del mundo?
    - Una vez contestada esta pregunta, se les dirá que, “dentro de la caja podrán ver y apreciar a la persona más importante del mundo”.
    - Cada una abrirá la caja mágica, verán su contenido y esperarán en silencio hasta que hayan pasado todas.
    - Cuando todo el grupo haya hecho este ejercicio, preguntaremos ¿Quién fue la persona más importante que vieron dentro de la caja mágica? Y, ¿cómo se sienten al ver que son ellas las personas más importantes?
    - Una vez que haya concluido esta acción, reflexionaremos en torno a lo sucedido preguntando ¿Qué ha sentido y para que cree que sirve este ejercicio? Deberán terminar esta etapa, pensando en una palabra positiva de sí misma, para posteriormente utilizarla como tema en la creación del collage.

Dinámica 2: “Mirada Periférica”

1) Es una dinámica lúdica para una acción simple, como es la de recolectar los materiales para el trabajo. El objetivo es que las participantes puedan moverse por el espacio, seleccionando aquellas cosas que les hagan sentido con lo que desean expresar en sus collages.

2) Materiales: 5 mesas. 5 bandejas para la recolección de cada participante. Recortes, lana, cinta, lápices, plumones, brillantina, hojas, cartulinas de muchos colores, cartón, bolsas, etc. Pegamento y tijeras.

3) Desarrollo:

- Distribuir las 4 mesas por el espacio. Cada una contará con distintos objetos y materiales.
- Las participantes deberán moverse por estas 4 mesas en busca del material que deseen, colocándolos en sus bandejas como si fuera una compra de supermercado.
- Una vez que hayan hecho la selección, pasarán a trabajar en la 5ta mesa. Con sus materiales correspondientes y la palabra positiva de sí mismas que surgió en el ejercicio en la Dinámica A, se dispondrán a trabajar en sus creaciones. Todo esto ambientado con música, para armonizar el espacio de trabajo.
- Al finalizar, nos sentaremos en círculo y cada una deberá explicar a grandes rasgos su collage, si lo desea. Cerrando la jornada con una reflexión en torno a su sentir y lo que representa su obra.

Lo que buscamos con la realización de este taller, es descubrir cómo la práctica artística del collage análogo expresa la autoestima en mujeres que han sufrido violencia emocional, a su vez poder identificar las técnicas artísticas del collage análogo que expresan emociones en este tipo de maltrato. Además, reconocer los elementos físicos del collage más utilizados por las participantes y analizar el relato asociado a esta práctica. Finalmente, el objetivo es entregarles herramientas que les permitan reflexionar sobre sus experiencias, haciendo el cruce entre de la actividad artística con sus propias vivencias y de este modo fusionar lo teórico con lo práctico, plasmando sus emociones en el collage.

Capítulo IV

4. Análisis

4.1 Ficha técnica

El día 3 de junio del presente año, se llevó a cabo el taller llamado “Contra Todas las Violencias”, el cual nos sirvió para elaborar nuestra muestra de investigación.
El inicio del encuentro estuvo marcado por una convocatoria que se hizo vía online, a través de un formulario de google, con algunas preguntas que fueron pensadas para encontrar el perfil de las mujeres que se necesitaban para dicho taller. Luego el formulario se subió a las redes sociales, Facebook e Instagram y en el transcurso de tres días ya estaban inscritas las 4 personas que se solicitaban. El lugar designado para la realización del taller fue la Biblioteca de Santiago y el total de duración fueron 3 horas aproximadamente.

4.2 Análisis del documento

Para responder a la pregunta ¿De qué manera la práctica artística del collage análogo expresa la autoestima en mujeres que han sufrido violencia emocional? Es necesario detenernos en varios puntos.
El taller se desarrolló de acuerdo con las técnicas de investigación propuestas en el marco metodológico, gracias a esto se logró llegar a un resultado interesante para ser analizado. Se comenzó con una breve introducción a la historia del collage, eso ayudó a que las participantes conocieran la técnica y supieran a través de los referentes elegidos lo que tendrían que hacer a modo de guía en el trabajo práctico.
Posterior a esto se dio paso a la primera dinámica llamada “La caja mágica” cuyas indicaciones fueron, que las mujeres cerraran sus ojos e imaginaran a la persona más importante del mundo. Al abrirlos, cada una mencionó el nombre que pensaron,

las respuestas fueron diversas; dos de ellas imaginaron a sus madres, otra a su padre y la última a una hija.

Cuando ya teníamos las imágenes mentales de aquellas personas, como facilitadora me coloqué de espaldas a ellas con una caja que contenía un espejo y sin saber esto, debían pasar de a una y ver el interior. Pues la indicación que se les dio era que en esa caja estaba la imagen de la persona más importante del mundo. En silencio tenían que volver al puesto hasta que todas pasaran a hacer el ejercicio. Las reacciones al verse reflejadas fueron conmovedoras, ya que ninguna imaginó que ellas eran esa persona. Después hicimos una reflexión en torno a las preguntas ¿Qué les había pasado con el ejercicio? Y ¿Cuál creían que era el objetivo de la dinámica? De estas interrogantes surgieron frases como:

- Mujer A: Fue una sorpresa, no me lo imaginé. Conozco la dinámica, pero no sé, por un momento me vi con cara de sorpresa. Mirarse más allá del cotidiano.

- Mujer B: Mirarse uno antes que a los demás.

- Mujer C: Todas hemos obviamente leído, siempre está viendo este tema de darse importancia a uno mismo, de quererse, pero increíblemente cuando tenemos esta dinámica nos hemos damos cuenta de que seguimos trabajando en eso, entonces es como un continuo, quizás nunca se va a acabar.

- Mujer D: No es solo observar, sino que mirarse más allá.

Este ejercicio fue relevante, ya que la simple acción de mirarse en el espejo y luego darse cuenta del significado que había detrás, les sirvió para pensar en cómo se perciben y cómo se posicionan frente a la sociedad. Este ejercicio es muy utilizado, pues incide de alguna manera en la autoestima de quienes lo realizan.

Finalmente, se les indicó que se volvieran a mirar en el espejo y pensaran en una palabra positiva que las identificara, la que nos serviría posteriormente como núcleo de composición en la elaboración del collage.

En la segunda parte del taller, apoyada de un material visual, el tema giró en torno a las emociones y los colores que están asociados a ellas, puesto que esta información sería relevante para la etapa final. El siguiente gráfico fue una pieza clave del material, ya que en él se puede apreciar esta relación que existe entre los estados afectivos y la paleta cromática.

Fig. 4

Paleta cromática de las emociones utilizada en el taller.

Posterior a la exposición de las emociones, de manera orgánica, las mujeres que participaron del encuentro hablaron de sus experiencias personales sobre la violencia y sin mayores detalles de los acontecimientos, decidimos denominar a aquel episodio de la vida como “la fisura”, pues este nombre representa la fractura interna y emocional que cada una posee.

Ya acercándonos a la parte final del taller, se acondicionó el espacio para la recolección de los materiales, este fue pensado y ubicado de una manera particular. Se dispusieron 3 mesas en distintos lugares de la sala, la idea era hacer una especie

de recorrido, de búsqueda, en donde la mirada periférica se ampliará con las diversas materialidades que tendría cada una. Por ejemplo, una mesa tenía objetos, papeles y siguiendo la paleta cromática antes vista, recortes de determinados colores. Otra tenía ramas, hojas de árboles, cartulinas, cartón, cintas, etc. Y la última, contaba con más cosas que complementaban (Fig. 5 y 6).

La única consigna que se les dio a las participantes es que se pasearan por las mesas buscando primero a modo de autorretrato, una imagen que las representara, además de otras imágenes que estuvieran asociadas a la palabra positiva que surgió en la dinámica del espejo, pues estas irán al centro del collage como núcleo de composición. Y finalmente, que seleccionaran aquellos materiales que estuvieran relacionados con sus sentimientos, sensaciones y emociones.

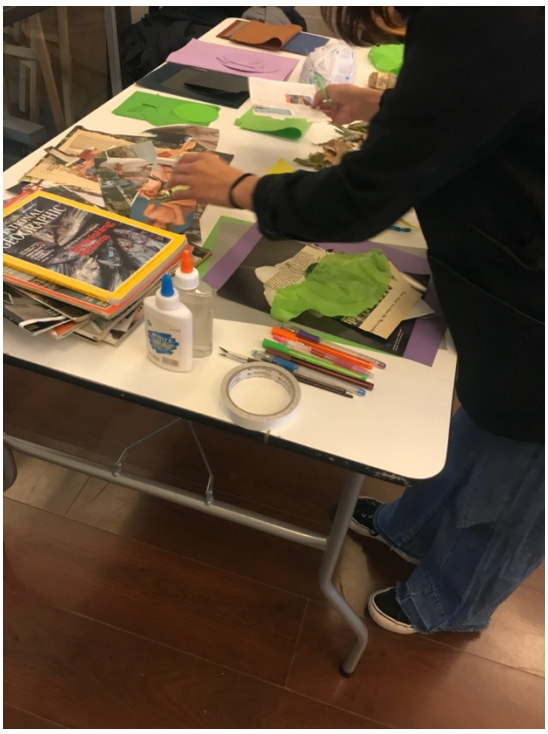

Fig.5

Fig. 6

Una vez elegidos los materiales, la última indicación fue que expresaran todo lo que fueran sintiendo con total libertar.

A continuación, veremos los resultados, con una interpretación general de los trabajos creados por las mujeres del taller.

Collage A

El collage A habla de una mujer que está viviendo un periodo de transformación. La imagen de la chica que se está colocando una corona de flores da cuenta de esta transición personal, como lo describe ella “Siento que todavía no estoy erguida, aún estoy en proceso de ponerme mis flores”. La imaginación se encuentra en el centro, puesto que esta ha sido su salvavida. Este trabajo representa la resignificación de su forma de percibirse tras sufrir la “fisura”.

Collage B

El collage B es la representación de una vida. La imagen central está dividida en dos, el lado izquierdo muestra la vida pasada, triste y como dice ella “sin colores”. El lado derecho muestra la transformación que tuvo al momento de dejar atrás lo vivido. Los colores son testimonio de un proceso de cambio, una mutación entre la oscuridad y luz.

Collage C

Este collage se trabajó desde adentro hacia afuera. Las imágenes dan cuenta de sus gustos, de aquellas cosas que la hacen feliz. Pero a través de los colores podemos ver que su vida esta quebrada y dividida entre penas, miedos, rabia y alegría. Como dice ella “al fondo está la felicidad, todo esto es el trabajo para llegar a eso, a brillar”.

Collage D

En el collage de D priman los colores negro, verde y rosado, estos se utilizaron para hacer una separación de tiempo personal. El negro representa el miedo que en algún momento la paralizó, fue la emoción que la atravesó en el pasado, pero ahora la moviliza. En la imagen central se ve a una mujer empoderada que esta superpuesta al temor. El verde representa la calma que ha ido encontrando y que la ha hecho más fuerte en el presente. Finalmente, el rosado simboliza el amor, que para ella hoy por hoy es sinónimo de calma.

Los cuatro trabajos revelan cómo las emociones se entrelazan en el relato visual, los colores proporcionan el significado de esos sentimientos profundos. Todas retrataron a una mujer que está dividida en dos partes, las imágenes nos demuestran claramente esta separación, además relatan a través de ellas sus vidas, sus trabajos personales, sus batallas y sus deseos. En las obras, se expresa la autoestima en mujeres que han sufrido violencia emocional en cada material que se utilizó para su elaboración, cada elemento visual seleccionado fue pensando en la narrativa, desde la conexión con sus emociones hasta la autopercepción. El haber pensado en una palabra positiva que identificara a las participantes, el poder reflexionar en torno a la importancia que tiene el posicionarse ante los demás, el tener una idea preestablecida del significado de los colores y contar con diversos materiales que potenciarán la creatividad, contribuyeron a que en el resultado final se viera esto reflejado, ya sea en los trozos de papeles que eligieron y la distribución de estos en las obras, en las palabras que aparecieron en algunos de los collages y en los objetos elegidos en la búsqueda de los materiales.

Las técnicas artísticas del collage usadas para expresar las emociones en la muestra de estudio fueron; la del collage con materiales sólidos, el collage cubista, también utilizaron la técnica del collage rasgado, finalmente en cuanto a la composición de la figura central y su significado sin duda hubo una fuerte inspiración en las obras de la artista Hannah Höch y el collage dadaísta.

Si viene cierto los materiales que estaban dispuestos para la elaboración de los collages fueron variados, en cuanto a sus formas, a las texturas, los tamaños e imágenes, las mujeres ocuparon solo algunos de ellos. Predominaron los papeles de colores, verde, amarillo, rosado, negro, azul y rojo, entre otros, los cuales representaban las emociones tanto positivas como negativas, respectivamente. Por ejemplo, en el collage A se puede apreciar la fuerte carga del color amarillo, este simboliza la alegría, que es justamente la palabra positiva que eligió la mujer para identificarse. Algo similar pasó con el collage B, en ella este color también es parte fundamental, pero aparece el azul en contraposición que alude a la tristeza, dejando entre ver que su vida esta marcada por estas dos emociones opuestas. En el collage C los colores están superpuestos demostrando que su vida transita por múltiples

emociones, el circulo de color azul para ella representa un mar que está quebrado, que esta en vías de avanzar y sanar. En el collage D las emociones positivas se unifican, sin descartar el miedo que fue un motor importante en determinada época de la vida de la participante.

Los objetos que escogieron también poseen un sentido, sin ir más lejos en la última obra señalada, uno de los elementos que usó la participante fue pequeños trozos de lanas de colores, las cuales dan cuenta de un camino trazado por las emociones que viajan a través de estos hilos. Finalmente, en todas las obras percibimos la presencia de hojas y ramas naturales, éstas simbolizan la naturaleza, la conexión con ella y el volver al origen. Y es así, como el lenguaje visual de cada collage creado durante el taller se logra comprender gracias a todas estas combinaciones de elementos externos.

Cabe destacar que el objetivo del taller era tratar de generar un espacio para expresar los sentimientos de las asistentes de una forma distinta, pues sabíamos que la temática de la violencia era delicada. No obstante, el tema apareció de manera natural, sutil y respetuosa, ya que, algunas de las mujeres presentes aún se encuentran en terapia psicológica, por ende, les resulta complejo hablar de ello. Por esta razón, el resultado de sus trabajos tiene tanta carga simbólica que poseen significados asociados a estas experiencias personales. En los collages podemos apreciar la “fisura” y el trabajo diario que hacen para sanar esa parte dolorosa que las marcó, esto lo conseguimos ver mediante, una mujer que se está colocando una corona de flores pero que aún carga un peso en su espalda que no la deja enderezarse (collage A).También en una mujer que está dividida entre la muerte y la felicidad, buscando descubrirse y reconocerse en una nueva etapa (collage B). O en una nadadora que se mueve por los mares de sus deseos y gustos personales, y que a pesar de los malos momentos se permite avanzar contra la adversidad (collage C). Finalmente, en dos mujeres que son la misma persona, pero en distintos tiempos, una forma parte de un pasado en donde el amor era atravesado por el miedo y la otra se posiciona en el presente marcando presencia para recibir firme esta vida que está cambiando (collage D).

Con estos resultados, podríamos decir de que la manera que tiene la práctica artística del collage análogo para expresar la autoestima en mujeres que han sufrido violencia emocional, es a través de todo un proceso didáctico que pueda conducir a la manifestación y materialización de los sentimientos, es decir, gracias a la entrega de herramientas a lo largo de una práctica artística, se logra orientar el trabajo, encauzando el objetivo final.

Si tuviéramos que enumerar este proceso tendríamos en primer lugar, contar con un espacio seguro para poder generar la confianza y así trabajar con tranquilidad, porque como señalamos con anterioridad, estos temas se deben tratar con sumo cuidado, pues las heridas son profundas. En segundo lugar, hablar de las técnicas que se usarán en la práctica y cómo estas se han desarrollado a lo largo de la historia, resulta un material útil para entregarles a las participantes y así puedan comenzar a crear desde el inicio imágenes mentales que les sirvan al final del proceso. Tercero, encontrar dinámicas que permitan afianzar y mejorar la autoestima dañada, ya que "cuando se posee actúa como un *sistema inmunológico* de la conciencia, dándole resistencia, fortaleza y capacidad de regeneración" (Branden,1993, p.34). He aquí la importancia de estos ejercicios, porque como ya mencionamos en el marco teórico de esta investigación, las personas que han sufrido violencia de género se van desgastando emocionalmente, causando inseguridades, temores y desconfianza del entorno que las rodea, "cuando es baja, disminuye nuestra resistencia frente a las adversidades de la vida" (Branden,1993, p.34). Y, por último, proporcionar una gran variedad de materiales para que a la hora de crear tengan distintos estímulos visuales que permitan activar la imaginación, conectando a la vez las emociones percibidas en el transcurso de la práctica artística.

Los collages creados en el "Taller Contra Todas las Violencia", dieron cuenta de cómo estas cuatro mujeres fueron incorporando las dinámicas propuestas a lo largo del proceso, a su vez encontraron una nueva manera de expresarse a través de la imagen, "los signos utilizados nacen de un viaje interior" (Wallon et al., 1992, p.22) Las emociones, los pensamientos y el sentir, surgieron sin la necesidad de hablar, la narrativa visual se fue construyendo con recortes y objetos que nos permitieron

como espectadores conectarnos con su mundo interno y entender el contexto de la creación.

En conclusión, las prácticas artísticas son un elemento importante en los procesos de sanación, porque estas nos facilitan herramientas para la comunicación, sobre todo cuando no es posible encontrar las palabras o existe algún tipo de temor para hacerlo. El collage puede ser un desahogo no verbal para sobrellevar o resignificar el dolor de aquellas personas que han vivido situaciones traumáticas. Sin duda podemos ver esto reflejado en los resultados obtenidos de la muestra de esta investigación, donde las mujeres que participaron se atrevieron a conectarse con sus sentimientos más profundos, aceptando el proceso como un viaje, y con esto finalmente materializar esas emociones ocultas, en sus obras.

Conclusión

El objetivo de esta investigación académica fue comprobar ¿De qué manera la práctica artística del collage análogo podía expresar la autoestima en mujeres que hayan sufrido violencia emocional y psicológica? Esto se pudo constatar mediante el desarrollo de un taller práctico de collage, en donde el resultado de las obras y el proceso creador ayudaron a responder dicha interrogante.

El uso de la técnica del collage análogo como medio de expresión permitió que las mujeres que participaron lograran explorar su mundo interno, comunicar las emociones, las experiencias y la autoestima de manera creativa, así como también significativa. A través de este taller, pudimos brindarles a las mujeres un espacio de apoyo donde ellas tuvieran la oportunidad de reconstruir su identidad y reforzar la autoestima dañada.

Los resultados de este trabajo se han podido extender más allá del campo del arte, ya que las prácticas artísticas nos han demostrado cómo operan en el área de las emociones y el tratamiento de situaciones traumáticas. Estos descubrimientos nos permitieron ampliar nuestro horizonte, reconociendo la capacidad de transformación que poseen estos métodos artísticos dentro de la sociedad.

Una vez realizado el taller práctico de collage análogo para mujeres que han sufrido violencia emocional y psicológica, logramos recaudar material de análisis suficiente para poder acercarnos a las siguientes conclusiones:

Toda la información teórica que se entregó en la primera parte del taller, donde explicamos lo que era un collage, como se había ido desarrollando a lo largo de la historia y las diferentes técnicas artísticas que este posee, ayudaron posteriormente a que el proceso creador fuera dinámico, desde la selección de materiales a partir de las imágenes mentales preconcebidas en torno a estos datos, hasta la ejecución de los trabajos finales.

Como ya mencionamos con anterioridad, los materiales que estaban a disposición de la elaboración de los collages fueron variados. Es decir, no solo había revistas, pegamento y tijeras, sino también figuras geométricas en cartulinas, imágenes con distintas formas, cintas de telas y adhesivas de colores, lanas, botones, hojas de árboles, ramas, lápices, entre otros. Esto fue pensado así para que las participantes tuvieran distintos estímulos visuales, sin embargo, entre los materiales más utilizados estuvieron, las figuras geométricas, las hojas de árboles y lanas, aparte de las imágenes que eran el núcleo de composición de los trabajos. Con estos antecedentes entonces podríamos concluir que una vez más todo el camino trazado a lo largo del taller, fue fundamental para que el resultado final fuera un ensamble perfecto de imágenes y significados dentro del collage.

En cuanto a las obras podríamos decir que la imagen, jugó un rol fundamental para la composición, puesto que los elementos visuales utilizados fueron combinados de manera orgánica. La importancia reside en que esta tiene la facultad de transmitirnos significados asociados a una experiencia determinada y como en este caso también, comunicar emociones. Asimismo, reforzando la idea de la selección de las imágenes, esta fue esencial para retratar las intenciones expresadas por las mujeres, en donde la mezcla de sus sentimientos, sus ideas y pensamientos, le proporcionaron al espectador múltiples interpretaciones.

De todos estos objetivos se podría concluir, que si viene cierto los procesos dentro de las prácticas artísticas suelen ser más importantes que el resultado. Nos atrevemos a decir que con esta investigación la obra también lo es, ya que esta nos acerca a la realidad de las personas a través del lenguaje visual. Estas dos aristas están estrechamente relacionadas entre sí, porque para transitar los procesos debemos conectarnos con nuestra sensibilidad, a través de los elementos que estén dispuestos para esta etapa y a la vez necesitamos este sistema para desarrollar la pieza artística que dé cuenta de tal viaje personal.

A modo general, en la muestra de estudio no existieron dificultades para llevarla a cabo. En un principio, pensamos que lo más complejo sería encontrar un grupo de mujeres que hayan sufrido violencia emocional durante sus relaciones de pareja heterosexuales, sobre todo porque el canal utilizado para la convocatoria fue vía online a través de un formulario de Google que se difundió en las redes sociales (Facebook e Instagram) y a pesar de que solo tenían como antecedentes una breve descripción del taller, el llamado tuvo éxito en muy poco tiempo. Creemos que esto se debió en parte a que la moderadora sería una mujer.

Cuando llegó el día del encuentro, todo funcionó como se había planeado, nos preocupamos de que las participantes se sintieran seguras en el espacio. Al principio como todo encuentro las mujeres se mostraban un poco nerviosas, pero esto cambió cuando presentamos la dinámica de la "Caja Mágica", gracias a ella apareció la confianza que les ayudó a sentirse más cómodas dentro del grupo.

Pero, si tuviéramos que pensar en una limitante, podríamos decir que aún falta más información sobre esta práctica artística y sobre todo tener noción de los beneficios que esta tiene para abordar problemáticas sociales.

Consideramos que la propuesta metodológica que desarrollamos en esta investigación podría ser expandida a otros grupos, ya sea que cuenten con problemáticas similares a la de la violencia de género o también como en otros casos. Por ejemplo, implementar el taller en colegios como una actividad extraprogramática para niñas y niños que sufren *bullying* o para personas mayores que se sientan excluidos y/o grupos de personas que tengan problemas de inseguridad personal.

Finalmente, creemos que la práctica del collage es un aporte sustancial al campo de las artes visuales y de otras áreas. Ya que hemos podido comprobar a lo largo de este trabajo los beneficios de una técnica que requiere de la conexión del mundo interno con el externo.

Bibliografía

Aliaga, J, V. (2004). *Arte y cuestiones de género. Una travesía del siglo xx.* Editorial Nerea, S.A

Aparici, R., Fernández, J., García, A. & Osuna, S. (2006). *La imagen. Análisis y representación de la realidad.* Editorial Gedisa, S.A.

Aumont, J. (1992). *La imagen.* Ediciones Paidós Ibérica S.A

Balzo, P., Uribe, M. & Alcalde. H. (2017). *Bitácora visual: el diario de la vida de la creatividad.* Ediciones Universidad Finis Terrae.

Branden, N. (1993) *El poder de la autoestima*. Editorial Espasa Libros S.L.U

Branden, N. (1995). *Los seis pilares de la autoestima.* Editorial Planeta S.A

Eagleton, T. (2001). *La idea de la cultura.* Oxford, Paidós.

Eisner, W, E. (2020). *El arte y la creación de la mente*. Editorial Planeta S.A

Elger, D. (2004). *Dadaísmo.* Editorial Taschen, Colonia (Alemania)

Franz, U, T. (2023). *1 de cada 4 mujeres fue víctima de violencia intrafamiliar el 2022*. Recuperado de https://www.mipp.cl/miradas/2023/03/09/1-de-cada-4-mujeres-fue-victima-de-violencia-intrafamiliar-el-2022/

Fundación Cultural Alicia Vega (2017) https://fundacionaliciavega.cl/

Morales, A. (2005). *El collage. Una clave de ingreso en la visualidad del siglo XX.* LOM Ediciones S.A Santiago.

Morales, A. (2017). *La operación collage-montaje como punto de encuentro entre las artes visuales y las artes escénicas contemporáneas*. Revista De Teoría Del Arte, (30), p. 99 – 108. Recuperado a partir de https://revistateoriadelarte.uchile.cl/index.php/RTA/article/view/46428

Moreno, G, A. (2010). *La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte.* Revista Iberoamericana de Educación (OEI), núm. 52/2. http://hdl.handle.net/2445/56863

ONU: Asamblea General, *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer : Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993*, 20 Diciembre 1993, A/RES/48/104, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/50ac921e2.html

Pérez, C, F. (2006). *El valor moral del arte y la emoción.* Critica (México, D.F), 38 (114), 69-92. Recuperado de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0011-15032006000300004&script=sci_arttext

Real Academia Española. (2022) *Diccionario de la lengua española*. Recuperado de https://dle.rae.es/collage

Sampieri, H, R., Collado, F, C. & Lucio, B, L. (2003). *Metodología de la investigación.* McGraw- Hill Interamericana.

Sepimex. Servicios Psicológicos Integrales de México (2013, 29 de abril). *La violencia emocional hacia las mujeres.* Recuperado de https://sepimex.wordpress.com/2013/04/29/la-violencia-emocional-hacia-las-mujeres/

"Significado de Artes visuales". En: *Significados.com*. Disponible en: https://www.significados.com/artes-visuales/

Smith. Keri. (2019). *Cómo ser un explorador del mundo*. Editorial Planeta S.A.

Subcomisión de Estadísticas de Género (2014). Violencia de género. https://www.estadisticasdegenero.cl/indicadores/violencia-de-genero/

Wallom, P., Cambier, A. & Engelhart, D. (1992). *El dibujo del niño.* Siglo XX Editores, S. A de C.V

Imágenes

Fig. 1: Picasso, P. (1912). *Naturaleza muerta con silla de rejilla.* https://arte.laguia2000.com/pintura/naturaleza-muerta-con-silla-de-rejilla-de-picasso

Fig. 2: Braque, G. (1912). *Frutero y vaso.* https://www.wikiart.org/es/georges-braque/fruitdish-and-glass-1912

Fig. 3: Höch. H. (1930) *Bailarina India: De un museo etnográfico* https://www.wikiart.org/pt/hannah-hoch/all-works#!#filterName:all-paintings-chronologically,resultType:masonry

Fig. 4: *Paleta cromática de las emociones* https://www.museoestebanvicente.es/es/de_colores_y_emociones_negro/

Fig. 5 y Fig. 6: Archivo personal. Registradas el 3 de junio del 2023 en el "Taller Contra Todas las Violencias"