

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

**“El arte del performance como herramienta para la visibilización de la
violencia de género hacia la mujer”**

**HIDALGO RIOS CHRISTIAN ARTURO
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

**MACHALA
2024**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

“El arte del performance como herramienta para la visibilización de la violencia de género hacia la mujer”

**HIDALGO RIOS CHRISTIAN ARTURO
LICENCIADO EN ARTES PLÁSTICAS**

**MACHALA
2024**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

**“El arte del performance como herramienta para la visibilización
de la violencia de género hacia la mujer”**

**HIDALGO RIOS CHRISTIAN ARTURO
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

ROMERO ESPINOZA LENIN EFRAIN

**MACHALA
2024**

HIDALGO RIOS CHRISTIAN ARTURO

9%
Textos sospechosos

5% Similitudes
1% similitudes entre comillas
2% entre las fuentes mencionadas
4% Idiomas no reconocidos

Nombre del documento: HIDALGO RIOS CHRISTIAN ARTURO.pdf
ID del documento: 97a99e95d8d37095f64781eff02f1f365bb5984f
Tamaño del documento original: 1,82 MB
Autores: []

Depositante: LENIN EFRAIN ROMERO ESPINOZA
Fecha de depósito: 14/2/2025
Tipo de carga: interface
fecha de fin de análisis: 14/2/2025

Número de palabras: 10.260
Número de caracteres: 70.630

Ubicación de las similitudes en el documento:

Fuentes principales detectadas

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	n9.cl https://n9.cl/u0ci3 2 fuentes similares	2%		Palabras idénticas: 2% (202 palabras)
2	Documento de otro usuario #f37900 El documento proviene de otro grupo 3 fuentes similares	1%		Palabras idénticas: 1% (129 palabras)
3	dx.doi.org La performance como experiencia de vida: Estudios sobre performance ... http://dx.doi.org/10.4995/aniav2024.2024.17530 3 fuentes similares	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (96 palabras)
4	docs.bvsalud.org https://docs.bvsalud.org/biblioref/2021/04/1152282/980-texto-del-articulo-10871-3-10-20201020... 3 fuentes similares	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (88 palabras)
5	revista.uisrael.edu.ec Untitled document https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/re/article/download/451/447?inline=1 3 fuentes similares	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (71 palabras)

Fuentes con similitudes fortuitas

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	dominiodelasciencias.com https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1058	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (36 palabras)
2	dx.doi.org Violencia basada en género en relaciones de pareja adolescentes: una re... http://dx.doi.org/10.21500/01235826.6357	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (39 palabras)
3	www.scielo.br SciELO Brasil - Performance: entre el arte, la identidad, la vida y la m... https://www.scielo.br/j/cpa/a/8GCKxXD98QhGdCGQpRXvcdn/	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (29 palabras)
4	Documento de otro usuario #39171e El documento proviene de otro grupo	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (22 palabras)
5	localhost Factores que inciden en el incremento de la violencia de género en el con... http://localhost:8080/xmlui/bitstream/3317/18363/3/T-UCSG-PRE-JUR-MD-TSO-93.pdf.txt	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (22 palabras)

Fuentes mencionadas (sin similitudes detectadas) Estas fuentes han sido citadas en el documento sin encontrar similitudes.

- <https://acortar.link/0BTTgU>
- <https://n9.cl/35epo>
- <https://revista.escaner.cl/node/1434>
- <https://www.macba.cat/es/obra/r2247-la-voz-humana/>
- <https://n9.cl/8ytmx>

CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL

El que suscribe, HIDALGO RIOS CHRISTIAN ARTURO, en calidad de autor del siguiente trabajo escrito titulado “El arte del performance como herramienta para la visibilización de la violencia de género hacia la mujer”, otorga a la Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta licencia.

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de Machala.

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico.

HIDALGO RIOS CHRISTIAN ARTURO

0750269557

Dedicatoria

Este trabajo va principalmente dedicado a mis padres, quienes siempre se sacrificaron y esforzaron día tras día para poder brindarme estudio, educación, movilización y todo lo que necesité para llegar hasta aquí, aparte del apoyo que siempre recibí por su parte.

A mis abuelos, que han estado para mí siempre apoyándome en todas mis decisiones, y me gustaría hacer una mención especial a mi abuelo, que lamentablemente, en el transcurso de mi carrera, falleció, pero fue siempre un pilar de mi vida, que me ayudó siempre de todas las formas posibles, tanto en mi vida como en mis estudios.

Y a mi familia, que durante el transcurso de mi carrera me ha incentivado y motivado para seguir haciendo lo que me gusta y poder beneficiarme de ello.

Autor: Christian Hidalgo.

Agradecimiento

Quiero agradecerles a mis padres, que desde que tengo conciencia han estado esforzándose todos los días para permitirme el estudio, la comida, el techo y todo lo necesario para poder salir adelante, demostrando con sus acciones el cariño y amor incondicional que se le puede dar a un hijo. De igual forma, a mis abuelos, que siempre me ayudan en todo lo que pueden, que no me permiten salir sin comer y me han aconsejado siempre desde su experiencia. A mis hermanos, que también han estado siempre a mi lado; a mi familia, a todos los miembros de mi hogar, que me apoyan en todo lo que pueden de una u otra manera.

Agradecerles a mis amigos, que nos apoyamos mutuamente, especialmente a Elsa Lavanda, quien me apoyó y hemos salido adelante ayudándonos uno al otro constantemente. De igual forma, a los docentes, que supieron brindar su conocimiento.

También a mi mascota, Vaquita, que siempre que regreso a casa es la más ansiosa por mi llegada y me recibe con dolorosos rasguños de amor.

Autor: Christian Hidalgo.

Resumen

“El arte del performance como herramienta para la visibilización de la violencia de género hacia la mujer”

Autor:

Christian Arturo Hidalgo Rios.

Tutor:

Lcdo. Lenin Efrain Romero Espinoza. Mgs.

La presente investigación trata sobre “El arte del performance como herramienta para la visibilización de la violencia de género hacia la mujer”. La violencia de género, arraigada en estructuras sociales milenarias, ha perpetuado la desigualdad y la opresión, infligiendo un daño profundo y duradero en las víctimas. A pesar de los avances en la lucha por la igualdad, la violencia de género persiste como una problemática global que exige atención y acción continua. Esta investigación, titulada "El arte del performance como herramienta para la visibilización de la violencia de género", se adentra en la intersección del arte y el activismo, explorando el potencial del performance para dar voz a las víctimas, generar conciencia y promover la reflexión crítica en torno a esta problemática.

Si bien erradicar la violencia de género puede parecer una tarea imposible, esta investigación se centra en visibilizar la problemática a través del arte del performance. Al emplear el cuerpo como medio de expresión y el espacio público como escenario, el performance se revela como una herramienta poderosa para transmitir mensajes impactantes y movilizar a la acción.

El performance, como arte efímero y experiencial, trasciende las barreras del lenguaje y se conecta directamente con el público a través de la emoción y la visceralidad. El cuerpo del artista se convierte en un lienzo vivo que, a través del movimiento, la gestualidad y la interacción con el entorno, comunica mensajes complejos y estimula la reflexión profunda en el espectador.

Esta investigación se estructura en cuatro capítulos que abordan la problemática de la violencia de género desde diversas perspectivas. En primer lugar, se realiza una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre la violencia de género, analizando sus causas, consecuencias y manifestaciones en diferentes contextos sociales y culturales. Se exploran las diversas formas de violencia que sufren las mujeres, desde la violencia física y psicológica hasta la violencia económica y simbólica, destacando el impacto devastador que esta problemática tiene en la vida de las víctimas.

Además, se examina el trabajo de artistas del performance que han abordado la violencia de género en sus obras, analizando cómo utilizan el arte para denunciar la opresión, dar voz a las víctimas y promover el cambio social. Se estudian ejemplos de performances que han logrado generar un impacto significativo en el público, movilizándolo la reflexión y el debate en torno a esta problemática.

Un capítulo central de la investigación se dedica al proceso creativo de una obra de performance que aborda la violencia de género. Se detallan los pasos seguidos en la concepción, diseño y producción de la obra, desde la investigación inicial y la selección de elementos visuales y sonoros hasta la puesta en escena y la interacción con el público. Se explora cómo se utilizaron los elementos del performance, como el movimiento, la gestualidad, la música y la iluminación, para crear una experiencia estética y emocionalmente impactante para el espectador.

Finalmente, se presenta un análisis de la recepción de la obra de performance por parte del público, recogiendo testimonios y opiniones sobre el impacto de la obra y su capacidad para visibilizar la violencia de género. Se discuten las diferentes interpretaciones de la obra y cómo esta puede contribuir a promover la reflexión crítica y el debate en torno a esta problemática.

En resumen, esta investigación busca explorar el potencial del arte del performance como herramienta para la visibilización de la violencia de género. A través del análisis de obras de performance existentes y la creación de una nueva obra, se busca demostrar cómo el arte puede ser utilizado para generar conciencia, promover la reflexión crítica y movilizar a la acción en la lucha contra la violencia de género.

Palabras claves: arte, violencia, performance, género, visibilización.

Abstract

“Performance art as a tool for making gender violence against women visible”

Author:

Christian Arturo Hidalgo Rios.

Tutor:

Lcdo. Lenin Efraín Romero Espinoza. Mgs.

This research is about “Performance art as a tool for making gender violence against women visible”. Gender violence, rooted in ancient social structures, has perpetuated inequality and oppression, inflicting deep and lasting damage on victims. Despite advances in the fight for equality, gender violence persists as a global problem that demands attention and continuous action. This research, entitled "Performance art as a tool for making gender violence visible", delves into the intersection of art and activism, exploring the potential of performance to give voice to victims, raise awareness and promote critical reflection on this problem.

Although eradicating gender violence may seem like an impossible task, this research focuses on making the problem visible through performance art. By using the body as a means of expression and public space as a stage, performance reveals itself as a powerful tool to transmit impactful messages and mobilize action.

Performance, as ephemeral and experiential art, transcends language barriers and connects directly with the public through emotion and viscerality. The artist's body becomes a living canvas that, through movement, gestures and interaction with the environment, communicates complex messages and stimulates deep reflection in the viewer.

This research is structured in four chapters that address the problem of gender violence from different perspectives. First, an exhaustive review of the existing literature on gender violence is carried out, analyzing its causes, consequences and manifestations in different social and cultural contexts. The various forms of violence suffered by women are

explored, from physical and psychological violence to economic and symbolic violence, highlighting the devastating impact that this problem has on the lives of victims.

In addition, the work of performance artists who have addressed gender violence in their works is examined, analyzing how they use art to denounce oppression, give voice to victims and promote social change. Examples of performances that have managed to generate a significant impact on the public are studied, mobilizing reflection and debate around this problem.

A central chapter of the research is dedicated to the creative process of a performance work that addresses gender violence. The steps followed in the conception, design and production of the work are detailed, from the initial research and the selection of visual and sound elements to the staging and interaction with the public. How the elements of performance, such as movement, gestures, music and lighting, were used to create an aesthetically and emotionally striking experience for the spectator is explored.

Finally, an analysis of the public's reception of the performance piece is presented, collecting testimonies and opinions on the impact of the piece and its ability to make gender violence visible. The different interpretations of the piece are discussed and how it can contribute to promoting critical reflection and debate around this issue.

In summary, this research seeks to explore the potential of performance art as a tool for making gender violence visible. Through the analysis of existing performance pieces and the creation of a new piece, it seeks to demonstrate how art can be used to raise awareness, promote critical reflection and mobilize action in the fight against gender violence.

Keywords: art, violence, performance, gender, visibility.

Contenido

Introducción.	9
Capítulo I. Concepción del objeto artístico.	13
Conceptualización del objeto artístico.....	13
Contextualización teórica del objeto artístico.....	22
Capítulo II. Concepción de la obra artística.	24
Definición de la obra.	24
Fundamentación teórica de la obra.	28
Capítulo III. Fases de construcción de la obra.	31
Preproducción artística.....	31
3.2 Producción artística	31
Postproducción artística.	39
Capítulo IV. Discusión crítica.	40
Abordaje critico-reflexivo sobre la función de la obra.	40
Conclusión.	42
Bibliografía.	43

Índice de imagen

<u>Ilustración 1.</u> Autor: Regina José Galindo. Título: “Nuestra mayor venganza será estar vivas” 2022. Fuente: https://acortar.link/0BTTgU 01/ 08/ 2024.	16
<u>Ilustración 2.</u> Autor: Pilar Albarracín. Título: “Sangre en la calle” 1992. Fuente: https://n9.cl/35epo . 01/ 08/ 2024.	17
<u>Ilustración 3.</u> Autor: Ana Mendieta. Título: “S/N”. 1973. Fuente: https://revista.escaner.cl/node/1434 01/ 08/ 2024.	18
<u>Ilustración 4.</u> Autor: María Ruido. Título: “La voz humana” 1997. Fuente: https://www.macba.cat/es/obra/r2247-la-voz-humana/ 02/ 08/ 2024.	19
<u>Ilustración 5.</u> Autor: Brenda Angulo. Título: “A mi querida Eva” 2009. Fuente: https://n9.cl/8ytmx . 04/ 08/ 2024.	20
<u>Ilustración 6.</u> Autor: Sofía Acosta Vereá. Título: “El día que La Suerte se hizo activista” 2018. Fuente: https://n9.cl/080n7 15/ 12/ 2024.	24
<u>Ilustración 7.</u> Autor: Andrea Zambrano Rojas. Título: “Calzones parlantes” 2019. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=N6j3Ie8qgk4 15/ 12/ 2024.	25
<u>Ilustración 8.</u> Autor: Ana Fernández. Título: “Valientes mujeres de mi Patria” 2022. Fuente: https://n9.cl/n6o9a 15/ 12/ 2024.	26
<u>Ilustración 9.</u> Autores: Sebastián Jaramillo y Janet Bermeo. Título: “Rosas y Mujeres” 2023. Fuente: https://n9.cl/u0ci3 18/ 12/ 2024.	28
<u>Ilustración 10.</u> Autor: Geanella Chávez. Título: “S/N” 2020. Fuente: https://n9.cl/dgjd1 18/ 12/ 2024.	29
<u>Ilustración 11.</u> Boceto 1. Fuente: Christian Hidalgo, 2025.	33
<u>Ilustración 12.</u> Boceto 2. Fuente: Christian Hidalgo, 2025.	34
<u>Ilustración 13.</u> Boceto 3. Fuente: Christian Hidalgo, 2025.	35
<u>Ilustración 14.</u> Escenario montado. Fuente: Fernando Benítez, 2025.	36
<u>Ilustración 15.</u> Maquillaje de los moretones. Fuente: Elsa Lavanda, 2025.	37
<u>Ilustración 16.</u> Toques finales. Fuente: Alejandro Godoy, 2025.	37
<u>Ilustración 17.</u> Interacción del público. Fuente: Jean Torres, 2025.	38
<u>Ilustración 18.</u> Momento climax de la obra. Fuente: Jean Torres, 2025.	38

Introducción.

El arte performance se destaca como una forma visual única de transmitir mensajes, estableciendo una conexión directa con el público. En el mismo momento de la actuación, se invita a los espectadores a analizar y reflexionar sobre el tema abordado. Como una expresión artística efímera, el performance permite visibilizar la violencia de género y los efectos devastadores que causa en sus víctimas. La razón de esta investigación radica en la alarmante situación de la violencia de género, un problema que a menudo pasa desapercibido es minimizado o normalizado, lo que permite a los agresores continuar con sus acciones y agrava cada vez más el sufrimiento de las víctimas. "El performance se despliega en y desde el cuerpo, el cuerpo se convierte en el soporte de la obra" (Alcázar, 2014).

La performance deriva de las fuentes del happening, del arte corporal, de la danza, la música, el teatro, los medios tecnológicos y las artes plásticas. Siendo sus características, el realizarse delante de un público –generalmente pasivo- y en un escenario variable, ya que igual puede ser en un teatro, una galería de arte, la vía pública o un estudio, por mencionar algunos. También suele tratarse de una realización individual, -o de pequeños grupo - en los que el artista no representa ningún papel y sólo se expresa a través del cuerpo y de los gestos, para transmitir ideas, pudiéndose apoyar de algunos medios técnicos, pero por sobre todo dejándose guiar por la improvisación. (Pérez, 2020, p. 367)

La violencia de género es un problema social desde hace mucho tiempo, anclado a creencias y culturas que han perdurado a lo largo de generaciones. Este problema amplio y complejo afecta gravemente la salud física y mental de numerosas personas, principalmente mujeres.

El uso del término «género» se ha difundido en los movimientos feministas, a partir de los años sesenta, sobre todo como oposición paradigmática a «sexo»: según este uso, mientras que «sexo» expresa un concepto biológico, «género» expresa un concepto cultural, histórico y social. «Sexo» es un término usado para designar a machos y hembras según factores físicos, biológicos (cromosomas, órganos sexuales, gametos, hormonas, etc.); «género» es un término utilizado para designar a hombres y mujeres basándose en características sociales, espaciales y temporales. (Poggi, 2019, p. 286)

En Ecuador, en el año 2011, INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) realizaron encuestas a nivel nacional, urbano, rural, donde nos señala que, en Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, mientras por otro lado nos señala que 1 de cada 4 mujeres han vivido violencia sexual. según un artículo del Diario Correo, la redactora (Ríos, 2022). Según datos estadísticos del sistema del ECU 911, El Oro recibe 14 llamadas de alertas al día de las cuales 6 pertenecen a la ciudad de Machala, dejándola como el canto con mayor incidencia de violencia de género en la provincia, seguida por Pasaje y Huaquillas.

Investigar este tema es crucial porque, al abordar la violencia de género, estamos visibilizando una realidad alarmante y persistente. Este fenómeno a menudo se normaliza o se ignora, pero es fundamental reconocer que no es un acto común ni aceptable. La violencia de género es un comportamiento reprobable y penalizado que no debería ocurrir en ninguna circunstancia. Es un acto que refleja problemáticas profundas arraigadas en la sociedad y la cultura. Hablar de este tema es esencial porque nuestras tradiciones y culturas machistas y patriarcales han perpetuado la desigualdad, colocando al hombre por encima de la mujer y facilitando la perpetuación de esta problemática. Al investigar y visibilizar la violencia de género, podemos fomentar la conciencia, la reflexión y el cambio social, con el objetivo de erradicar estas prácticas y proteger a las víctimas. según (Patou Mathis, 2021, citado por Gómez, 2022) “La visión del hombre fuerte y valiente frente a la mujer cuidadora y débil prevalecería de la mano de los primeros prehistoriadores y antropólogos evolucionistas”.

Los antecedentes de la violencia de género están ligados al sistema de dominación de las mujeres denominado patriarcado; el cual responde a relaciones de dominación social y política, sus raíces son sociales e históricas donde la autoridad del hombre es determinante y la mujer está ubicada en una posición de subordinación y de exclusión en diferentes ámbitos; su vivencia es distinta dependiendo de la raza, la posición social, la edad, el origen geográfico entre otras dimensiones y comparte rasgos generales como la violencia contra las mujeres, la cosificación de las mujeres y la asociación de lo femenino con lo privado y de lo masculino con lo público, adicional a lo anterior le otorga a las mujeres un estatus simbólico menor que legitima el uso de la violencia contra ella. (Jaramillo Cruz y Canaval Gladys, 2020, p. 181)

La importancia de este estudio radica en la necesidad urgente de visibilizar y confrontar la violencia de género a través de medios artísticos que generen reflexión y conciencia social. El arte performativo se presenta como una herramienta poderosa, ya que su naturaleza efímera y directa permite establecer una conexión inmediata y emotiva con el espectador, desafiando la indiferencia y el desconocimiento.

El performance, en este contexto, no busca ofrecer soluciones inmediatas a un problema tan arraigado y complejo, sino más bien poner de relieve la magnitud y las implicaciones de la violencia de género. A través de la actuación, se puede crear un espacio seguro y crítico donde los espectadores sean confrontados con realidades que a menudo se ignoran o minimizan. Al emplear el cuerpo como medio de expresión, el performance permite transmitir mensajes de manera visceral, impactante y memorable.

La necesidad de investigar y llevar a cabo esta propuesta artística se sustenta en la carencia de iniciativas que aborden la violencia de género desde una perspectiva performativa. Si bien existen múltiples estudios y campañas de sensibilización, el performance ofrece una dimensión adicional de impacto emocional y cognitivo que puede resonar de manera más profunda y duradera en la audiencia. Este tipo de intervención artística puede ser un catalizador para el cambio, incitando a los espectadores a convertirse en agentes activos en la lucha contra la violencia de género.

El propósito de esta investigación y del trabajo artístico que se propone es utilizar el performance como una herramienta para atraer la atención del espectador y visibilizar la violencia de género. El performance, con su capacidad única de involucrar y conmover emocionalmente al público, busca no solucionar el problema, sino resaltar y dar visibilidad a un tema que a menudo pasa desapercibido o se normaliza en la sociedad. Al involucrar al espectador de manera directa, se genera una reflexión profunda y una mayor conciencia sobre la gravedad y las implicaciones de la violencia de género. Este enfoque artístico pretende no solo denunciar y exponer la realidad, sino también fomentar una cultura de empatía y solidaridad, invitando a los espectadores a cuestionar y desafiar las normas y estructuras que perpetúan esta violencia.

Este trabajo de investigación se compone de cuatro capítulos, cada uno diseñado para profundizar en diferentes aspectos de la concepción y realización del performance artístico centrado en la visibilización de la violencia de género.

En el capítulo I, se aborda la concepción del objeto artístico, presentando referencias artísticas internacionales que exploran la relación entre el performance y la violencia de género. Este capítulo proporcionará contexto que enfatizará la importancia del tema, facilitando una mejor comprensión del problema a tratar.

En el capítulo II, se desarrolla la concepción de la obra artística. Aquí se incluirán referentes artísticos nacionales y locales, enriqueciendo el análisis con ejemplos de artistas que han trabajado temáticas similares. Además, se detallará la propuesta de la obra, destacando su relevancia y originalidad.

El capítulo III se centra en las fases de la construcción de la obra. En esta sección, se documentará el desarrollo del proceso creativo y de producción, dividido en tres fases clave: la preproducción, donde se esboza y plantea la idea inicial; la producción, que abarca la realización de la obra como tal, y la edición final, que corresponde a la culminación y refinamiento del trabajo artístico.

Finalmente, en el capítulo IV, se presenta la discusión crítica de la obra. Este capítulo incluirá un análisis crítico de la obra, así como las opiniones y comentarios de los espectadores. Se evaluará el impacto generado por la obra y se reflexionará sobre las conclusiones obtenidas, proporcionando una visión integral del aporte del performance en la visibilización de la violencia de género.

Capítulo I. Concepción del objeto artístico.

- Conceptualización del objeto artístico.

El arte ha estado presente desde los inicios de la humanidad, siendo que empezó como una forma de comunicar, y ha mantenido esa esencia hasta el día de hoy, durante el transcurso de los años, se ha implementado nuevos recursos, y con el paso del tiempo se acopla a las necesidades de una sociedad contemporánea, el performance es un arte que se realiza en público, combinando elementos visuales con una interpretación, es una manera efímera de transmitir un mensaje. Según (Blanca, 2016, p. 445) "el lenguaje del performance es practicado como acción estética desde hace más de ocho siglos. Sobre todo, si son consideradas diversas manifestaciones culturales"

Tomando en consideración las aportaciones de los estudios sobre performance, en los cuáles se analiza cada acción social como una performance, se considera que la performance art es una expresión híbrida que comparte elementos de otros espacios como las artes visuales y plásticas, las artes escénicas y la vida misma. En el ejemplo que presento de situacionismo, este resultado parece obvio. Sin embargo, dicha consideración lo vuelve complejo pues da paso a interpretaciones críticas sobre la relevancia de dicha expresión artística. Considerar a la vida misma como una expresión artística responde a una estética expandida presente en el arte contemporáneo (Perniola, 2022, citador por Mendoza, 2024).

En resumen, podemos decir que el performance es un arte efímero, caracterizado por su uso del espacio y del entorno para dar vida a su obra. El artista no solo utiliza su cuerpo como medio principal de expresión, sino que también interactúa directamente con el espectador. A través de esta interacción, busca transmitir de manera efectiva su mensaje, creando una conexión única y momentánea con el público que lo observa. Este tipo de arte destaca por su capacidad para envolver al espectador en una experiencia inmersiva y transformadora.

El performance, con su naturaleza efímera y su capacidad de utilizar el espacio y el entorno para transmitir mensajes profundos, se convierte en una herramienta poderosa para abordar cuestiones sociales y culturales. En este contexto, el performance puede ser un medio eficaz para explorar y denunciar la violencia de género, una representación

cultural enmarcada en ideas, prejuicios, valores y normas que perpetúan la desigualdad entre mujeres y hombres. A través de la interacción directa con el espectador, el artista puede visibilizar estas injusticias y fomentar una reflexión crítica sobre los roles y funciones asignados a cada género, destacando la urgencia de un cambio social.

El género es una representación cultural, enmarcada en ideas, prejuicios, valores, interpretaciones, normas, deberes, mandatos y prohibiciones acerca de la vida de mujeres y hombres, considerándose la desigualdad entre ellos argumentada a que cada uno tiene su propia función en la vida. (Colás y Villaciervos, citado por Gutiérrez et al., 2019, p. 1026)

La violencia de género es un problema social y cultural que afecta masivamente a muchas mujeres del mundo, en este caso estaremos centrados en Ecuador, específicamente en la provincia de El Oro, donde los mayores casos por violencia de género registrados ponen a la ciudad de Machala liderando la tabla, seguido por Pasaje y Huaquillas, como ya observamos en Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han recibido algún tipo de violencia de género, cifra alarmante ya que pasa el 50%, lo que es crítico debido a que actualmente muchas mujeres sienten miedo de salir a las calles a trabajar o simplemente seguir con su vida cotidiana, lastimosamente la situación actual crea muchos problemas en la sociedad, dejando consigo problemas en la salud, físicos, los golpes, moretones, abusos, violaciones, femicidio, suicidio, embarazos por abusos, problemas psicológicos, estos son solo algunos problemas que presentan muchas de las mujeres que han sufrido violencia de género.

La violencia contra las mujeres tiene hondas raíces sociales y culturales y está vinculada al desequilibrio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres en los ámbitos social, económico, religioso y político, pese a los indudables avances en las legislaciones nacionales e internacionales a favor de la igualdad de derechos. (Calvo González y Camacho Bejarano, 2014, p. 426)

La violencia de género está ligada a la cultura, religión y creencias, demostrando a este como un problema de generaciones, que ha tenido demasiado tiempo, afortunadamente en los tiempos actuales existen protestas y algunas manifestaciones que luchan contra la violencia de género. Según (Maier, 2020, p. 2) “Para su momento histórico, el feminismo de los 60, 70, 80 y 90 enarboló un novedoso discurso radical de

reconfiguración identitaria y redistribución del poder del orden de género de la modernidad industrial.”

El sistema patriarcal es identificado por las y los teóricos/as de género como el origen directo de la desigualdad de entre mujeres y hombres, así como la causa del mantenimiento de este fenómeno a lo largo del tiempo. Las instituciones sociales articuladas en el sistema patriarcal se han desarrollado en torno a la figura masculina, contando con una dominación ideológica impuesta e incluso naturalizada. (Fernandez, 2015, p. 27)

Entendiendo este encontramos al sistema patriarcal como uno de los mayores causantes del género de violencia, la imposición del hombre como una figura superior, como la autoridad del hogar, estas ideas fueron las causantes y abrieron el paso a la violencia de género, teniendo la creencia que la mujer debería ser una persona de hogar, una madre de familia, una ama de casa.

Los efectos de la violencia de género perduran en el tiempo, se hacen extensivos a los miembros del grupo familiar y se presentan tanto en la esfera pública como privada. La Organización Panamericana de la Salud – OPS, identifica a la pareja o expareja sentimental como el principal agresor y evidencia, que el hogar es el lugar en el que las mujeres corren mayor riesgo de experimentar la violencia. (Cubillo et al., 2021, p. 3)

A lo largo del tiempo han existidos muchas manifestaciones artísticas que buscan luchar contra la violencia de género, en este documento analizaremos algunas de estas obras.

Ilustración 1. Autor: Regina José Galindo. Título: *“Nuestra mayor venganza será estar vivas”* 2022. Fuente: <https://acortar.link/0BTTgU> 01/ 08/ 2024.

La obra de Regina José Galindo, es un performance contra el femicidio donde un grupo de bailarinas de flamenco se presentan cubiertas por un manto, la cantidad de bailarinas representaban la cantidad de femicidio durante lo que iba de ese año, una obra bastante impactante, demostrándonos la lucha que tiene que enfrentar la mujer contra el miedo al ser agredidas. Según, (Villareal, 2024, p. 10) “La psiquiatría y la dogmática se ha preocupado por caracterizar el elemento subjetivo de la figura, esto es la emoción violenta como una afectación psicológica que limita la capacidad de dirigir las acciones”.

Ilustración 2. Autor: Pilar Albarracín. Título: “Sangre en la calle” 1992. Fuente: <https://n9.cl/35epo>. 01/ 08/ 2024.

En esta obra vemos a una mujer acostada en la calle cubierta de sangre, fue un performance bastante impactante representando a la mujer y el abuso que recibe, la fuerza y violencia que ejercían sobre ella, esto en un tiempo de plena crisis de sida reflexionando con el contacto a la sangre.

La Organización Para la Salud (OPS), declaró que a finales de la década de 1990 la violencia de género causó más muertes e incapacidad entre las mujeres de 15 a 44 años que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico e incluso que la guerra. (Gutiérrez et al., 2016, p. 698)

Ilustración 3. Autor: Ana Mendieta. Título: “S/N”. 1973. Fuente: <https://revista.escaner.cl/node/1434> 01/ 08/ 2024.

Esta obra es un performance de Ana Mendieta, Rape scene, fue una protesta contra los abusos que recibe la mujer, el contexto de esta historia es bastante interesante, invito a sus amigos a su casa, deajo su puerta abierta, al entrar esta fue la escena que encontraron, Ana Mendieta desnuda sobre una mesa, en un cuarto oscuro donde solo había una luz centrándose en ella, un escenario desastroso, platos rotos y sangre en el piso, y la protagonista de la obra sucia y cubierta de sangre, una escena bastante perturbadora donde ella estuvo en esa posición durante una hora.

Un número significativo de estos actos violentos son cometidos por su pareja o expareja. Existen múltiples formas de ejercer las acciones violentas contra la mujer, relacionadas con la inexistencia de igualdad, oportunidades y derechos, discriminación salarial y, en algunos casos, proviene del Estado que no garantiza la equidad en el acceso al poder. (Armenio Pérez y Aimara Rodríguez, 2024, p. 140)

Por lo cual podemos ver que tan crítico es la violencia de género, mostrándonos

que algunas mujeres no están seguras en su propia casa, en su hogar, en muchas ocasiones no están seguras ni con su propia familia.

Ilustración 4. Autor: María Ruido. Título: “*La voz humana*” 1997. Fuente: <https://www.macba.cat/es/obra/r2247-la-voz-humana/> 02/ 08/ 2024.

La obra de María Ruido, protesta contra el uso del lenguaje, la intimidación verbal, demuestra que la forma del lenguaje puede afectar y tomar el control sobre otras personas y como pueden afectar la percepción e identidad de las personas. Según, (Rincón, 2023, p. 18). A lo largo de la historia, los seres humanos han utilizado la violencia como una expresión de fuerza y poder, con el fin de imponer opiniones y estilos de vida, entre otros objetivos.

Ilustración 5. Autor: Brenda Angulo. Título: “*A mi querida Eva*” 2009. Fuente: <https://n9.cl/8ytmx>. 04/ 08/ 2024.

A mi querida Eva, es una fotografía intervenida digitalmente creada en el año 2009. en esta obra encontramos como protagonista principal a Eva, figura muy conocida en la cultura cristiana por haber comido del fruto prohibido y ser expulsada del jardín de Edén. Esta obra es una crítica a la imagen negativa que se le ha dado a la mujer por este acto que cuenta la Cultura Cristiana, generalizando a todas las mujeres por el pecado original. “la violencia directa constituye un acontecimiento; la violencia estructural un proceso con ascensos y descensos y la violencia cultural, un fenómeno permanente durante un largo periodo de tiempo”. (Galtung, 1900, citado por Herrera, 2019, p. 169)

Todas estas propuestas son formas modernas de protestar contra la violencia de género, actualmente observamos mucho performance, video arte, fotografía, entre otros recursos que usan la tecnología a favor para manifestar, En la actualidad, una manera muy extendida de concienciar y denunciar la desigualdad de género es a través del

ciberfeminismo, concepto que enlaza tecnología, Internet y valores sociales en beneficio de la equidad (Sánchez y Fernández, 2017, citado por Prendez et al., 2020, p. 10)

Se clasifican 3 tipos de violencia de género, entre estas encontramos la física, la sexual, y la psicológica:

La primera es aquella que genera daños o lesiones –golpes, empujones, mutilación, etc.–; la segunda atenta contra la libertad sexual y la integridad física o afectiva, y la tercera es principalmente de carácter verbal y actúa sobre el bienestar y autoestima. (Krantz y Moreno, 2005, citado por Cristoffanini y Hernandez, 2021, p. 38)

- Contextualización teórica del objeto artístico.

La discriminación y la violencia de género en la provincia de El Oro es un problema arraigado que se ha perpetuado durante mucho tiempo debido a los tabúes y estereotipos presentes en la sociedad. Este problema ha afectado a numerosas víctimas, perjudicando tanto su integridad física como su salud mental, y, en consecuencia, impactando negativamente diversos aspectos de sus vidas, especialmente en el ámbito social. Las víctimas se enfrentan a problemas sociales agravados por una sociedad que, a menudo, minimiza la gravedad de la violencia de género. Esta indiferencia y la normalización del problema contribuyen a su perpetuación, haciendo que muchas personas lo ignoren o no le den la importancia que merece. Es fundamental reconocer y abordar este tema delicado para proteger y apoyar a las víctimas de la violencia de género.

La violencia contra la mujer; sin embargo, se ha constituido en estos últimos años en un verdadero problema que deviene en grandes consecuencias y retrasos, frente a los ojos de autoridades locales, nacionales y mundiales que se limitan en la mayoría de las ocasiones en ser testigos de las estadísticas y evolución de esta violencia contra las mujeres. (Torres y Fernand, 2021, p. 13)

El performance puede ser una herramienta poderosa para crear un espacio crítico sobre la violencia de género, destacando la existencia del problema y subrayando la necesidad de no ignorarlo. A través del uso del cuerpo y del entorno, el artista puede representar de manera impactante y directa las experiencias de las víctimas, capturando la atención del público y forzándolo a confrontar la realidad de la violencia de género. En lugar de buscar una solución inmediata, el performance abre un espacio de reflexión y diálogo, donde los espectadores pueden cuestionar sus propias percepciones y prejuicios. Este enfoque crítico permite visibilizar el problema y fomentar una conversación que, aunque no ofrezca respuestas definitivas, reconoce la gravedad de la situación y la urgencia de abordarla desde múltiples perspectivas.

A través del performance, el artista puede desafiar y deconstruir los estereotipos de género que perpetúan la violencia. Mediante la creación de escenas y acciones simbólicas, el artista puede exponer las dinámicas de poder y control que estén detrás de la violencia de género, haciendo visible lo que a menudo se mantiene oculto en la vida cotidiana. Esta forma de arte no solo crea un espacio para la reflexión, sino que también

puede generar empatía y comprensión en el público, alentando a los espectadores a cuestionar y replantear sus propias creencias y comportamientos. Al abordar de manera directa y contundente temas como la violencia de género, el performance tiene el potencial de provocar un cambio en la percepción social y contribuir al diálogo sobre la necesidad de una sociedad más equitativa y justa.

La violencia de género en la provincia de El Oro no solo afecta a las víctimas de manera individual, sino que también tiene repercusiones a nivel comunitario y social. Las mujeres, en particular, son las principales víctimas de esta forma de violencia, que se manifiesta de diversas maneras, incluyendo violencia física, psicológica, sexual y económica. La perpetuación de roles y estereotipos de género contribuye a la normalización de estas conductas violentas, creando un entorno en el que las víctimas se sienten desprotegidas y silenciadas. Además, la falta de respuestas efectivas por parte de las instituciones y la sociedad en general agrava la situación, perpetuando un ciclo de violencia y desigualdad. Es crucial que se reconozca la magnitud del problema y se tomen medidas para brindar apoyo y protección a las víctimas, así como para educar a la sociedad sobre la importancia de erradicar la violencia de género en todas sus formas.

Capítulo II. Concepción de la obra artística.

- Definición de la obra.

En este trabajo se utiliza el performance como una herramienta para transmitir el mensaje sobre la violencia de género, permitiendo una interacción dinámica con el espectador. A través de la observación detallada de los elementos que conforman la obra, el público es capaz de analizar y comprender el mensaje, fomentando así el debate crítico y generando un impacto emocional. Aunque este trabajo no busca erradicar la violencia de género, ya que sería un objetivo ambicioso, su propósito es destacar un tema que a menudo pasa desapercibido y no recibe la atención que merece. El performance, al ser una forma de arte visual que involucra activamente al público, se considera una herramienta artística eficaz para comunicar el mensaje del artista y sensibilizar a la audiencia.

En el teatro se actúa el papel de otra persona. La performance es real. En el teatro te puedes cortar con un cuchillo y hay sangre. Pero el cuchillo no es real y la sangre no es real. En la performance, la sangre y el cuchillo y el cuerpo del performer son reales. (Echevarría, 2023, p. 102)

Ilustración 6. Autor: Sofia Acosta Vereá. Título: *“El día que La Suerte se hizo activista”* 2018.

Fuente: <https://n9.cl/080n715/> 12/ 2024.

Sofia Acosta Vereá, conocida artísticamente como La Suerte, es una destacada

artista ecuatoriana de Quito. A través de sus obras, aborda temas de género y críticas sociales. Una de sus piezas más impactantes es el performance titulado "El día que La Suerte se hizo activista". En esta obra, utiliza su cuerpo como soporte para reflejar el dolor de las mujeres frente al femicidio y la violencia de género. Durante el performance, La Suerte aparece con heridas y sangre que forman los colores de la bandera, y se presenta desnuda.

Además, invita al público a participar encendiendo velas y arrojando flores en memoria de las víctimas del femicidio. La crudeza de este performance invita al espectador a sentir el dolor de las víctimas, convirtiendo su arte en una poderosa denuncia social. “El femicidio/feminicidio es la muerte violenta de mujeres por razón de género. Pero, lo que distingue este tipo de acto es que es un crimen de odio, cruel, en el que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables” (Reyes, 2021, citado por González, 2024, p. 2)

La Suerte, es una artista comprometida con la exploración de temas de género y sociales a través de sus obras. Su performance no solo representa un acto de protesta, sino que también invita al público a abrir un espacio crítico. Al integrar elementos visuales impactantes, La Suerte logra involucrar al público de manera directa, fomentando la reflexión y el debate sobre la violencia de género.

Ilustración 7. Autor: Andrea Zambrano Rojas. Título: “*Calzones parlantes*” 2019. Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=N6j3Ie8qgk4> 15/ 12/ 2024.

Andrea Zambrano Rojas es una artista feminista de Quito y miembro activo del colectivo ecuatoriano Mujeres de Frente. Realizó un performance titulado "Calzones Parlantes" en el barrio La Venecia, al sur de Quito, donde participaron mujeres de la comunidad. En este performance, las participantes escribieron de manera simbólica mensajes e historias personales sobre actos de violencia sufrida en calzones, los cuales fueron colgados para que el público pudiera leerlos. A través de sus historias, se generó un ambiente de reflexión y solidaridad.

Esta obra busca transmitir la gravedad y omnipresencia de la violencia de género al permitir que las víctimas compartan sus experiencias. Lo que hace destacar a esta obra no es solo el hecho de que son historias reales, sino que las mismas víctimas relatan los sucesos vividos en carne propia. El uso de los calzones simboliza que la violencia de género puede ocurrir en cualquier lugar o momento, sin importar la edad o el contexto de la mujer, causando un gran impacto en el espectador gracias a la fuerza del performance.

Ilustración 8. Autor: Ana Fernández. Título: “*Valientes mujeres de mi Patria*” 2022. Fuente: <https://n9.cl/n6o9a> 15/ 12/ 2024.

La obra de la artista ecuatoriana Ana Fernández, titulada “Valientes Mujeres de mi Patria”, fue presentada en el Centro Cultural Metropolitano de Quito en 2022. Esta

exposición artística abarca diversos campos del arte, como la escultura, el collage, la pintura y el dibujo, transmitiendo un poderoso mensaje en contra del patriarcado y el machismo.

La obra tiene un mensaje claro y contundente, donde la artista busca denunciar y visibilizar la violencia de género, utilizando el arte como una herramienta de protesta y resistencia. Al abrir el debate entre los espectadores, Fernández les recuerda que la violencia de género es una realidad que no debe ser ignorada.

Estas obras realizadas por artistas nacionales nos presentan una crítica social hacia una sociedad machista que ha perdurado durante mucho tiempo, afectando mayoritariamente a las mujeres. A través de instalaciones y performances, estas obras buscan crear un espacio crítico y de demanda, reflejando una realidad que a menudo pasa desapercibida: la violencia de género. Este tema, que afecta a muchas personas alrededor del mundo, nos muestra una realidad que no ha recibido la atención que merece, reclamando así la tranquilidad y el respeto que las víctimas necesitan. (Aliaga et al., 2003) sugiere lo siguiente: “Hoy en día, lo que permite que podamos identificar distintos tipos de violencia es su visibilización como problema social. La violencia atraviesa la esfera de lo privado a lo público y, por tanto, debemos estar atentos a su detección”

- Fundamentación teórica de la obra.

El performance, en la actualidad, es una forma contemporánea de transmitir mensajes poderosos a través del arte. Esta herramienta interactúa directamente con el público, generando una experiencia inmersiva y reflexiva. Como hemos visto en las obras anteriores, el performance permite a los artistas comunicar ideas y emociones de manera impactante. A continuación, presentaremos el trabajo de artistas locales de la provincia de El Oro, quienes, a través de su performance, lograron transmitir un mensaje contundente en contra del femicidio. Estos artistas utilizan su cuerpo y su creatividad para dar voz a una causa urgente, sensibilizando al público y fomentando el cambio social.

Ilustración 9. Autores: Sebastián Jaramillo y Janet Bermeo. Título: “*Rosas y Mujeres*” 2023.

Fuente: <https://n9.cl/u0ci3> 18/ 12/ 2024.

El performance titulado "Rosas y Mujeres: El Femicidio" de Sebastián Jaramillo y Janet Bermeo aborda de manera directa la problemática del femicidio. En esta obra, se presenta inicialmente a un hombre cortando rosas en un jardín, una escena que transmite tranquilidad y normalidad. Sin embargo, la atmósfera cambia drásticamente cuando aparece una mujer en escena, a quien el hombre asesinó brutalmente. Posteriormente, el hombre arroja sobre ella varias bolsas que simulan ser cadáveres, y finalmente esparce las rosas que había cortado previamente sobre las víctimas, componiendo una impactante escena de femicidio.

Este performance nos enfrenta a la cruda realidad de la inseguridad y el peligro

que muchas mujeres enfrentan diariamente. Nos muestra cómo alguien que a primera vista parece inofensivo puede resultar ser un agresor mortal, subrayando la imprevisibilidad y la irracionalidad de la violencia de género. A través de esta representación artística, se busca sensibilizar al público sobre la gravedad del femicidio y la urgencia de tomar medidas para proteger a las mujeres y erradicar esta forma de violencia. Según (Ana Carcedo y Camila Ordóñez, 2011,p. 17) El femicidio, en tanto forma extrema de la violencia contra las mujeres, es un problema que se comienza a visibilizar cada vez más en el continente latinoamericano. Sin embargo, sigue siendo una realidad poco reconocida.

Ilustración 10. Autor: Geanella Chávez. Título: “S/N” 2020. Fuente: <https://n9.cl/dgjd118/12/> 2024.

En esta fotografía capturada por la artista Geanella Chávez, se transmite un mensaje muy claro y poderoso. La imagen presenta a una mujer sentada, cuyo rostro refleja un profundo dolor y angustia, aceptando la dura realidad de su situación. La expresión en su cara refleja el sufrimiento interno, dejando entrever la desesperación que siente al enfrentarse a una realidad opresiva.

En su pecho, se pueden leer palabras escritas que representan los insultos y

agresiones verbales infligidos por su agresor, enfatizando el impacto emocional y psicológico del maltrato que sufre. Estas palabras no solo son un testimonio del abuso verbal, sino también una manifestación visible de las heridas invisibles que deja la violencia psicológica.

La fotografía pone de manifiesto de manera impactante el maltrato que padece la mujer, evidenciando cómo, en muchas ocasiones, las mujeres no están seguras ni siquiera en el lugar que deberían considerar su refugio, su hogar. A través de esta imagen, Chávez nos invita a reflexionar sobre la prevalencia del maltrato doméstico y la urgencia de abordar y erradicar esta problemática social.

No existe una violencia sin repercusiones en la víctima, no solo el maltrato físico representa un daño en la mujer, el maltrato psicológico, verbal o sexual afectan de gran forma el estado emocional de la maltratada, pudiendo generar un sinnúmero de problemas en la estabilidad emocional y en consecuencia la aparición de trastornos como la depresión. (Cevallos, 2021, p. 24)

Capítulo III. Fases de construcción de la obra.

- Preproducción artística.

El performance, como forma artística, posee un poder único para transmitir mensajes profundos y emotivos al público. A través de la combinación de elementos visuales, corporales y espaciales, el performance puede involucrar al espectador de manera directa y visceral. En el contexto de la violencia de género, el performance permite visibilizar y abordar esta problemática de una manera que los datos y las estadísticas no pueden. La interacción en tiempo real y la presencia física de los artistas crean una experiencia inmersiva que invita al público a reflexionar sobre la gravedad de la violencia de género y sus implicaciones.

El mensaje principal de este performance no es erradicar la violencia de género, ya que es una tarea imposible de lograr. En cambio, el propósito de la obra es darle la importancia que merece a este tema y resaltarlo para que la sociedad lo tome con la seriedad que se debe. Al realzar la visibilidad de la violencia de género, se espera generar una mayor conciencia y una reflexión crítica entre los espectadores, fomentando una comprensión más profunda de la problemática y sus consecuencias.

La fase de preproducción artística es fundamental para establecer las bases conceptuales y creativas de la obra. Para este trabajo, se realizaron tres bocetos con tres propuestas diferentes para emitir el mensaje de manera efectiva. Estos bocetos permitieron explorar diversas aproximaciones y enfoques, evaluando cuál sería la más impactante y adecuada para transmitir la gravedad de la violencia de género.

Además, se llevó a cabo una investigación previa exhaustiva sobre el tema antes de iniciar cualquier actividad práctica de la obra. Esta investigación incluyó el análisis de estudios académicos, estadísticas y testimonios de víctimas, así como la revisión de otras obras artísticas que abordan la violencia de género. Este proceso de investigación fue esencial para comprender la magnitud del problema y para asegurar que la obra performativa esté basada en una comprensión sólida y profunda de la temática.

- Producción artística

Para la elaboración de mi obra primero se hizo una lista de los materiales que necesitaría que fueron los siguientes; como primero necesitaría de una carpa para el día

de la presentación, ya que necesitaría cerrar y personalizar el ambiente de un cuarto.

También necesitaría de la ayuda de dos telones, los cuales me servirían para cerrar la carpa y personalizar más el ambiente para crear una habitación de una casa, una silla para la acción que ejecutaría el personaje masculino.

Una tina con agua para lavar la ropa que sería un elemento complementario de la ropa.

Al igual que también necesitaría de la ropa que complementaría la tina de agua, cuerda que serviría tanto para anclar a los personajes como para crear cordeles.

También se necesitó de una modelo que ayude a interpretar a la víctima de la violencia de género.

Para la elaboración de la obra, primero se realizó una lista detallada de los materiales necesarios. Se incluyó una carpa, que sería utilizada el día de la presentación para cerrar y personalizar el ambiente, recreando un espacio íntimo similar al de una habitación.

Además, se requirieron dos telones que, al cerrar la carpa, ayudarían a personalizar aún más el ambiente, creando la atmósfera de una habitación doméstica. Se incluyó también una silla, que sería utilizada en la acción performativa por el personaje masculino.

Se utilizó una tina con agua mezclada con pintura roja, lo cual serviría como un elemento complementario y simbólico dentro de la performance. También se incluyó la ropa que complementaría la escena con la tina de agua, añadiendo un mayor realismo a la representación.

Se utilizó cuerda, tanto para anclar a los personajes como para crear cordeles, contribuyendo a la simbología y narrativa del performance, como también se requirió de la ayuda de un parlante para el sonido ambiental. Finalmente, se contó con la participación de una modelo que interpretaría a la víctima de la violencia de género, aportando autenticidad y emotividad a la obra.

Estos elementos materiales y humanos fueron fundamentales para la construcción de la obra, garantizando que cada detalle contribuyera a la transmisión efectiva del

mensaje sobre la violencia de género.

Proceso:

En primer lugar, se realizaron bocetos, con un total de tres propuestas diferentes. Cada boceto representaba una interpretación única del concepto, pero todos compartían el mismo objetivo: transmitir el mensaje central de la obra.

Ilustración 11. Boceto 1. Fuente: Christian Hidalgo, 2025.

En este primer boceto, se presenta una escena de fuerte impacto visual y emocional. El mensaje es claro y directo, una escena de femicidio, logrando transmitir de manera contundente la esencia de la obra. Esta fue la primera idea concebida para la interpretación del performance.

Ilustración 12. Boceto 2. Fuente: Christian Hidalgo, 2025

En este segundo boceto, se representa una escena de violencia doméstica de una manera más sutil que la anterior. La violencia no se muestra de forma directa ni se necesita golpear a la víctima para transmitir el mensaje. A través de esta interpretación, se busca generar un impacto profundo en el espectador, invitándolo a reflexionar sobre la violencia de género.

Ilustración 13. Boceto 3. Fuente: Christian Hidalgo, 2025

En este tercer boceto, se presentó la idea de una interpretación donde la violencia se manifiesta en una pareja a través de agresiones verbales, en lugar de golpes físicos. El hombre utilizaba insultos y ridiculizaciones para menospreciar a la víctima, ilustrando así la realidad de la violencia psicológica y emocional dentro de una relación.

De los tres bocetos, se decidió finalmente llevar a cabo la interpretación del segundo boceto. Esta elección se fundamenta en que la idea resulta especialmente interesante, ya que los personajes no necesitan hablar entre sí, lo que deja más intriga al espectador. Además, se muestra de manera más efectiva la realidad que vive la víctima. El uso del elemento de la cuerda añade un nivel de simbolismo más profundo, aportando un mensaje poderoso y evocador al público.

Una vez decidida la idea a ejecutar, llegó el día de la exposición en el que se llevó a cabo lo planeado en la preproducción artística. El primer paso fue montar el escenario donde se realizaría el performance, el cual consistía en una carpa cerrada con telones. Además, se instaló un parlante fuera del escenario para crear un sonido ambiental, añadiendo una capa adicional de inmersión y profundidad a la experiencia del espectador.

Ilustración 14. Escenario montado. Fuente: Fernando Benítez, 2025.

Una vez que todo el escenario estuvo montado, llegó el momento de invitar al público a participar en el performance. Por último, la modelo se maquilló moretones para representar de manera realista las heridas causadas por la violencia de género. Luego, se procedió a atar el pie de ambos personajes. Una vez hecho esto y con el público presente, se podía dar inicio a la obra.

Ilustración 15. Maquillaje de los moretones. Fuente: Elsa Lavanda, 2025.

Ilustración 16. Toques finales. Fuente: Alejandro Godoy, 2025.

Ilustración 17. Interacción del público. Fuente: Jean Torres, 2025.

Ilustración 18. Momento climax de la obra. Fuente: Jean Torres, 2025.

- Edición final de la obra..

Ficha técnica:

Título: “ATADA AL INFIERNO”.

Autor: Christian Hidalgo.

Interpretación: Elsa Lavanda; Christian Hidalgo.

Estilo: Performance.

Tiempo: 2:20 min.

Año: 2025.

Enlace del video del resultado final del performance:

https://www.youtube.com/watch?v=ze2_5jmZQ2s

El propósito de esta obra es representar el sufrimiento de una mujer víctima de violencia de género durante la realización de tareas domésticas. Su rostro refleja una profunda tristeza e indiferencia, expresiones que comunican su resignación ante esta difícil situación. El agua roja en la que lava la ropa, un elemento simbólico de su realidad, enfatiza el infierno que vive, al igual que la soga atada, que representa la opresión y la falta de libertad que la aquejan. El título de la obra surge precisamente de esta representación del infierno al que se encuentra atada la víctima. A través de esta imagen, se busca evidenciar cómo la propia víctima, en muchos casos, no reconoce la gravedad de su situación, aceptándola y perpetuando así un ciclo de maltrato y lesiones. Esta es una realidad que viven muchas mujeres en todo el mundo y que la obra busca visibilizar y denunciar.

Capítulo IV. Discusión crítica.

- Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra.

La violencia de género es, en la actualidad, uno de los problemas más persistentes y complejos de la sociedad. A menudo es ignorada, minimizada o normalizada, convirtiéndose en un fenómeno recurrente que, a pesar de su gravedad, carece de la visibilidad y seriedad necesarias. El performance se presenta como un medio poderoso para visibilizar estas situaciones que frecuentemente pasan desapercibidas en la sociedad contemporánea, creando espacios de reflexión para el espectador y desafiando su percepción sobre la violencia de género.

Esta investigación no solo pretende exponer el sufrimiento que acarrea este fenómeno, que afecta a numerosas personas, sino también cuestionar a la sociedad y las culturas que han permitido su perpetuación. El performance surgió de la idea de generar una experiencia inmersiva para el espectador, invitándole a confrontar directamente el dolor de una víctima, el miedo y las secuelas que deja la violencia de género. Este estilo de arte, efímero y directo, permite una mejor conexión con el público, haciendo que se sienta parte de la escena.

El trabajo busca fomentar una reflexión crítica sobre la invisibilización y el silencio que muchas veces acompaña a las víctimas de este problema. La investigación propone una crítica directa a la normalización de la violencia de género, llamando a una toma de conciencia y acción urgente. A través de elementos como la tina de agua roja o el silencio total de los personajes, se busca reflejar la sumisión de la mujer, creando un escenario donde se ve a una mujer afectada por la violencia doméstica, pero callándola, aceptándola y continuando con su vida.

Ante esto, el estudiante Fernando Benítez señala lo siguiente: “Un performance mantiene la constancia y la expresión en un solo momento, al ser referente a un problema tan delicado como es la violencia y su impacto en el género femenino; provoca el resentimiento e impotencia. En ese momento que ves a la mujer de la protagonista demacrada y con sangre en su tina, enfoca su problema al hacer que algo tan simple se transforme en algo tan vil. La ambientación y los movimientos fueron bien impulsados y retratados”

Por otro lado, el estudiante Yuber Romero comentó lo siguiente: Ciertos elementos me parecieron interesante como la tina de agua, la ropa chorreando, las gotas de agua con el sonido de la lluvia y la soga en el piso, no hubo mucha interacción entre los personajes pero eso ayudo a llegar esos mensajes además que los moretones y la expresión de la chica de indiferencia haciendo como que si no ha pasado nada, y el silencio tan fuerte que hay que incluso suena más que la lluvia de fondo, creo que fue un mensaje fuerte en relación al género y la violencia, lo único que mejoraría es el espacio que sea más abierto o más alto ya que no todos pudimos apreciar el panorama completo.

Por su parte la estudiante Yasuri Carrión señala que: “A mí sinceramente me pareció una representación bastante fuerte de la situación de la violencia de género el hecho del silencio que no hubiera ningún tipo de diálogo ni de interacción se me hizo un mensaje directo de la sumisión de la mujer, yo considero que el hecho de que no haya ningún tipo de sonidos verbal, fue el punto clave para que los espectadores se concentren más en lo que estaba pasando y el panorama en sí”

Cabe destacar que todos estos comentarios han sido recogidos de la exposición de la obra.

En esta propuesta artística, el objetivo no fue ofrecer una solución al problema, lo cual resulta una tarea inalcanzable, sino más bien profundizar en la visibilidad del sufrimiento inherente a la violencia de género. La obra buscó no resolver, sino amplificar la complejidad del dolor de las víctimas, desafiando al espectador a confrontar su propia comprensión de la tragedia. Al no ofrecer respuestas fáciles, la obra invita a una interpretación más profunda, a una reflexión que permita captar la magnitud del dolor que se experimenta, y, tal vez, a cuestionar las estructuras que perpetúan la violencia. Según (Coogan, 2011, citado por Beltrán, 2010, p. 381) “El arte de performance depende, simplemente, de la presencia (y ausencia) del cuerpo. El cuerpo, el lugar, el público y el tiempo son sus cuatro pilares, siendo la acción corporal el eje central”

- Conclusiones.

La violencia de género, una problemática enraizada en estructuras sociales y culturales continúa siendo una violación de los derechos humanos que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Sus impactos negativos se manifiestan tanto física como psicológicamente, dejando cicatrices profundas en las víctimas y limitando su desarrollo integral. Esta investigación ha explorado el arte del performance como una herramienta innovadora y poderosa para visibilizar y denunciar la violencia de género, abriendo un espacio para la reflexión crítica y la transformación social.

A través del análisis de obras de performance que abordan la violencia de género, se ha evidenciado cómo el arte puede trascender las barreras del lenguaje y conectar con el público de manera visceral. El cuerpo se convierte en un vehículo de expresión, el movimiento y la gestualidad en un lenguaje en sí mismos, y el espacio público en un escenario de denuncia. El performance, como experiencia efímera y directa, tiene la capacidad de generar un impacto emocional profundo en el espectador, invitándolo a reflexionar sobre la problemática de la violencia de género desde una perspectiva crítica y empática.

Esta investigación no solo ha analizado obras existentes, también ha llevado a cabo la creación de una obra propia que aborda la violencia de género. A través de un proceso creativo riguroso, se han explorado diversas formas de expresión artística para transmitir un mensaje claro y contundente sobre esta problemática. La obra creada busca generar una reflexión profunda en el espectador, invitándolo a ideas y prejuicios sobre la violencia de género. La recepción de la obra por parte del público ha sido un testimonio del poder del performance para generar conciencia y promover el diálogo sobre la violencia de género. En conclusión, se ha demostrado que el arte del performance puede ser una herramienta valiosa en la lucha contra la violencia de género. Al visibilizar esta problemática de manera creativa y emotiva, el performance puede generar un impacto profundo en el público, invitándolo a reflexionar, cuestionar y actuar. Es fundamental seguir explorando el potencial del arte como herramienta de transformación social y seguir trabajando en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, donde la violencia de género no tenga cabida.

Bibliografía.

- Alcázar, J. (2014). Performance: un arte del yo: autobiografía, cuerpo e identidad. En J. Alcázar, *Performance: un arte del yo: autobiografía, cuerpo e identidad*. México: Siglo XXI Editores. Obtenido de Performance: un arte del yo: autobiografía, cuerpo e identidad.
- Ana Carcedo, Camila Ordóñez. (2011). *Femicidio en Ecuador*. Obtenido de Repositorio digital IAEN: <https://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4436>
- Armenio Pérez, Aimara Rodríguez. (2024). *La violencia contra la mujer, una revisión sistematizada*. Obtenido de Universitas: <https://universitas.ups.edu.ec/index.php/universitas/article/view/7377>
- Beltrán, G. (2010). *Marina Abramović en "The Artist Is Present" (2010): cuerpo, consciencia y performance como agentes para la crítica cultural*. Obtenido de CALLE14: <https://www.redalyc.org/journal/2790/279055664009/279055664009.pdf>
- Blanca, M. (2016). *Performance: entre el arte, la identidad, la vida y la muerte*. Obtenido de Scielo: <https://www.scielo.br/j/cpa/a/8GCKxXD98QhGdCGQpRXvcdn/>
- Calvo González, Camacho Bejarano. (2014). *La violencia de género: evolución, impacto y claves para su abordaje*. Obtenido de Scielo: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412014000100022
- Cevallos, A. (2021). *Incidencia de la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar en tiempos de pandemia*. Obtenido de Reviste jurídica crítica y derecho: <https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/criticayderecho/article/view/3186>
- Echevarría, S. (2023). *La museificación de la performance*. Obtenido de Cuadernos del centro de estudio en diseño y comunicación: <https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/article/view/8631>
- Evelyn Torres, Pierre Fernand. (2021). *Influencia de la violencia de género e intrafamiliar hacia la mujer en el desempeño laboral en Quito 2020*. Obtenido de Revista Eruditus: <https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/re/article/view/451>
- Fernandez, P. (2015). *Trabajo Social Feminista: Una revisión teórica para la redefinición práctica*. Obtenido de Universidad Editorial de Granada: <https://revistaseug.ugr.es/index.php/tsg/article/view/3299>
- Gómez, M. (2022). *El hombre prehistorico es también una mujer*. Obtenido de

https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/27401/diego_fernandez_sanchez%2c%2bReccion2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

González, V. (2024). *Abordaje de la violencia contra las mujeres: mecanismos y normativas en Cuba*. Obtenido de Scielo:

<https://www.scielo.br/j/ref/a/z7JdbJWMVh7w4MMhQjR7WhM/?lang=es#>

Herrera, C. D. (2019). *Violencia de género contra la mujer un problema de salud pública en Loja, Ecuador*. Obtenido de Revista Científica Dominio de las Ciencias:

<https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1058>

Jaramillo Cruz, Canaval Gladys. (2020). *Violencia de género: Un análisis evolutivo del concepto*. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v22n2/2389-7066-reus-22-02-178.pdf>

Maier, E. (2020). *Revistando el Sentipensar de la Segunda Ola Feminista: Contextos, miradas, hallazgos y limitaciones*. Obtenido de Scielo: Revistando el Sentipensar de la Segunda Ola Feminista: Contextos, miradas, hallazgos y limitaciones

María Prendez, Pedro García, Isabel Solano. (2020). *Igualdad de género y TIC en contextos educativos formales: una revisión sistemática*. Obtenido de DIGITUM:

<https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/138256>

Mayra Gutiérrez, Daniela Chicaiza, Marcelo Poveda. (2019). *Desde la visión universitaria. Género entre estereotipos y patrones*. Obtenido de <https://produccioncientificaluz.org/>:

<https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/30488>

Mendoza, M. (2024). *La performance como experiencia de vida Estudios sobre performance art*. Obtenido de Universitat politècnica de valència:

<https://riunet.upv.es/handle/10251/211279#>

Nathaly Cubillo, Viviana García, Leydy Zapata, Olga Díaz. (2021). *Intervenciones en violencia de género en pareja: Artículo de Revisión de la Literatura*. Obtenido de Scielo:

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2216-09732020000300402&script=sci_arttext

Patricia Aliaga, Sandra Ahumada, Marisol Marfull. (2003). *Violencia hacia la mujer: un problema de todos*. Obtenido de Scielo:

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262003000100015

- Pérez, T. (2020). *La performance como expresión de género e identidad en el espacio público. Mérida, México, en tiempos Pos COVID-19*. Obtenido de Dialnet:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7641965>
- Poggi, F. (2019). *Sobre el concepto de violencia de género y u relevancia para el derecho*. Obtenido de <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r6522.pdf>
- Rincón, R. (2023). *Violencia basada en género en relaciones de pareja adolescentes: una revisión integral*. Obtenido de Revistas usb:
<https://revistas.usb.edu.co/index.php/CienciasHumanas/article/view/6357>
- Ríos, J. (2022). *14 llamadas diarias de violencia de género registra el ECU 911 en El Oro*. Obtenido de Diario Correo: <https://diariocorreo.com.ec/72626/ciudad/14-llamadas-diarias-de-violencia-de-genero-registra-el-ecu-911-en-el-oro>
- Trujillo Cristoffanini, Contreras Hernandez. (2021). *Violencia de género: prevalencia, imaginarios sexistas, y mitos en la juventud universitaria*. Obtenido de Scielo:
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0252-18652021000100035&script=sci_abstract
- Villareal, M. (2024). *Emoción violenta y femicidios: Revisión crítica de la normativa argentina desde los estudios de género*. Obtenido de Scielo:
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122024000100003&script=sci_arttext&tlng=pt
- Yaíma Gutiérrez, Vicente Hernández, Higinio Hernández. (2016). *Las consecuencias de la violencia de género para la salud y formación de los adolescentes*. Obtenido de Scielo:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242016000500005