

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

**El arte como medio de expresión y denuncia frente a la violencia sexual
hacia la mujer en la ciudad de Machala**

**ROMERO CUN KAREN ADRIANA
LICENCIADA EN ARTES PLÁSTICAS**

**MACHALA
2025**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

**El arte como medio de expresión y denuncia frente a la violencia
sexual hacia la mujer en la ciudad de Machala**

**ROMERO CUN KAREN ADRIANA
LICENCIADA EN ARTES PLÁSTICAS**

**MACHALA
2025**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

El arte como medio de expresión y denuncia frente a la violencia sexual hacia la mujer en la ciudad de Machala

**ROMERO CUN KAREN ADRIANA
LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS**

MORA ORTIZ CATHERINE MARIANA

**MACHALA
2025**

KAREN_ROMERO_TRAB_DE_TITULACIÒM FINAL

1%
Textos
sospechosos

1% Similitudes
0% similitudes entre
comillas
< 1% entre las fuentes
mencionadas
3% Idiomas no reconocidos
(ignorado)

Nombre del documento: KAREN_ROMERO_TRAB_DE_TITULACIÒM FINAL.pdf	Depositante: Mora Ortiz Catherine Mariana	Número de palabras: 9269
ID del documento: 1979ac5d1c66076f3a27bab40e203255d419400f	Fecha de depósito: 28/7/2025	Número de caracteres: 65.583
Tamaño del documento original: 1,3 MB	Tipo de carga: interface	
	fecha de fin de análisis: 28/7/2025	

Ubicación de las similitudes en el documento:

Fuente principal detectada

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	doi.org https://doi.org/10.6035/asparkia.2021.38.7	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (21 palabras)

Fuentes con similitudes fortuitas

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	dialnet.unirioja.es https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8957648.pdf	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (22 palabras)
2	produccioncientifica.ucm.es Espacios Heredados. Una Investigación Autoetno... https://produccioncientifica.ucm.es/documentos/615d15e2aa0f4d69e74527c2	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (16 palabras)
3	pdi.udc.es Ficha de José María Mesías Lema https://pdi.udc.es/es/File/Pdi/6Y6WJ	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (14 palabras)
4	dspace.utb.edu.ec http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/15997/1/TIC-UTB-FCJSE-PSICOLOGIA-000050.pdf	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (16 palabras)
5	dialnet.unirioja.es La instalación artística. Referente para el análisis de los espa... https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8830128	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (12 palabras)

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

1	https://acortar.link/GboQVF
2	https://www.instagram.com/reel/Cj84sk1IkFv/
3	https://drive.google.com/file/d/1skaWiDEgsFBtbX1Kr5By0d2awzq97CGP/view?usp=sharing
4	https://doi.org/https://doi.org/10.48162/rev.34.031
5	https://doi.org/

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

La que suscribe, ROMERO CUN KAREN ADRIANA, en calidad de autora del siguiente trabajo escrito titulado El arte como medio de expresión y denuncia frente a la violencia sexual hacia la mujer en la ciudad de Machala, 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.

La autora 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.

La autora 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.

ROMERO CUN KAREN ADRIANA

0705514479

DEDICATORIA

El llegar hasta este punto me hace como ser humano reconocer y agradecer por todo lo que he logrado, por tal razón dedico este esfuerzo primero a Dios por haberme guiado en este proceso universitario, también a mis padres Pilar y Francisco, a mis hermanos, familiares, amigos y Alexander por todo el apoyo incondicional brindado en todo este transcurso académico, a los docentes por ser esa guía de motivación en este proceso de titulación.

Karen Romero

AGRADECIMIENTO

Agradezco en primera instancia a la Universidad Técnica de Machala por ser el centro de formación del futuro, a la carrera de Artes Plásticas por integrarme en este proceso de enseñanza, en especial agradezco a mis tutores de tesis por haberme brindado su tiempo e impartir sus conocimientos, también a mi familia por apoyarme siempre en la elección de carrera que escogí, el agradecimiento al Profesor de la materia Seminario de Titulación II por sus conocimientos y su tiempo, gracias infinitas por creer siempre en mí, lo pude hacer

Karen Romero

RESUMEN

El arte como medio de expresión y denuncia frente a la violencia sexual hacia la mujer en la Ciudad de Machala.

Autora:

Karen Adriana Romero Cun

Tutora:

Lic. Catherine Mariana Mora Ortiz, Mgs

El presente trabajo de investigación se centra en la violencia sexual contra la mujer, entendida como una problemática social que trasciende fronteras y épocas. El estudio propone al arte como un canal poderoso de expresión y denuncia, a través de manifestaciones como el performance, el videoarte y las instalaciones. Estas prácticas artísticas no solo buscan un impacto estético, sino que apelan a una función comunicacional: visibilizar agresiones físicas, psicológicas y sexuales, así como sus consecuencias emocionales, como la depresión o la pérdida de autoestima.

El eje central de esta propuesta es reflexionar, desde el arte sobre la profunda vulneración de derechos humanos que experimentan las mujeres víctimas de violencia sexual. El arte se convierte en un espejo crítico que interpela al espectador y expone una realidad marcada por el miedo, el dolor y la resistencia femenina. Lejos de alinearse con una mirada neutral o distante, esta investigación asume una postura comprometida, en la que el cuerpo femenino es resignificado como territorio de lucha y autenticidad.

Desde allí se desafían los estereotipos que tradicionalmente han reducido a la mujer a roles pasivos o frágiles, para dar paso a una narrativa de empoderamiento y transformación.

Palabras clave: Violencia sexual, Mujer, Performance, Videoarte, Instalación

ABSTRACT

Art as a means of expression and denunciation of sexual violence against women in the city of Machala

This research project focuses on sexual violence against women, understood as a social issue that transcends time and borders. The study proposes art as a powerful medium for expression and denunciation through forms such as performance, video art, and installation. These artistic practices aim not only for aesthetic impact but also serve a communicative purpose: to make visible the physical, psychological, and sexual aggressions suffered by women, as well as their emotional consequences, including depression and loss of self-esteem.

The central axis of this proposal is to reflect-through art-on the deep violation of human rights experienced by women who are victims of sexual violence. Art becomes a critical mirror that confronts the audience with a harsh reality shaped by fear, pain, and female resistance. Far from adopting a neutral or detached gaze, this research takes a committed stance, where the female body is redefined as a site of struggle and authenticity. From this perspective, it challenges the social stereotypes that have historically reduced women to passive or fragile roles, giving way to a narrative of empowerment and transformation.

Keywords: Sexual violence, Women, Performance, Video art, Installation

Índice de Contenido

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I. Concepción del objetivo artístico	2
- Conceptualización del objeto artístico.....	2
- Contextualización teórica del objeto artístico.....	6
CAPÍTULO II. Concepción de la obra artística	11
- Definición de la obra	11
- Fundamentación teórica de la obra	16
CAPÍTULO III. Fases de construcción de la obra	18
- Preproducción artística	18
- Producción de la obra.....	19
- Edición final de la obra	22
CAPÍTULO IV. Discusión crítica	25
- Abordaje crítico- reflexivo sobre la función de la obra.....	25
Conclusión	28
Bibliografías	21

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1 Autor: Anónimo Título: "Violencia Sexual hacia la Mujer" 2020	2
Ilustración 2 Autor: Anónimo Título: "Violencia Sexual contra las Mujeres" 2021	3
Ilustración 3 Autor: Yoko Ono Título: "Cut Piece" 1956	5
Ilustración 4 Autor: Fundación el Otro Título: "Violencia Sexual Contra la Mujer" 2009 Fuente: https://acortar.link/GboQVF 10/02/2025	6
Ilustración 5 Autor: Fundación el Otro Título: "Violencia Física Contra la Mujer" 2009	7
Ilustración 6 Autor Regina José Galindo "Nuestra Mayor Venganza Será estar Vivas" 2021 Fuente: https://www.instagram.com/reel/Cj84sk1IkFv/	11
Ilustración 7 Intervención por la marcha feminista "Puente Vivas nos Queremos" 2014-2023 Fuente: Autora 06/06/2025	15
Ilustración 8 Intervención de los participantes del proyecto artístico pedagógico en CETAD Título: "Lecturas Compartidas" 2023	15
Ilustración 9 Intervención de los participantes del proyecto artístico-pedagógico en CETAD Título: "Tendedero" 2023	15
Ilustración 10 Boceto (IA) del performance sobre la violencia sexual hacia la mujer 2025 Fuente Autora	18
Ilustración 11 Fotografía de la tela (muestra de materiales) 2025	19
Ilustración 12 Fotografía de las pinturas en base a los tonos del color del violentometro (muestra de materiales) 2025	19
Ilustración 13 Fotografía de los pinceles (muestra de materiales) 2025	20
Ilustración 14 Fotografía de los marcadores en base al color del violentometro (muestra de materiales) 2025	20
Ilustración 15 Aproximación gráfica del espacio que se usara para la realización del performance. 2025	20
Ilustración 16 Aproximación gráfica de la instalación de los materiales colocados en el espacio asignado acompañando al performance 2025	21
Ilustración 17 Aproximación gráfica del cambio de ropa con la tela 2025.....	21
Ilustración 18 Escenario montado con los que es el performance con instalación 2025	21
Ilustración 19 Performance, participación con el publico 2025	22
Ilustración 20 Fragmento del performance donde se muestra el mensaje sobre la violencia sexual hacia la mujer 2025	22
Ilustración 21 Fragmento escrito sobre la tela por parte del público 2025	23
Ilustración 22 Fotografía de participación con el público al performance 2025.....	23

Ilustración 23 Fragmento del público con una frase referente a la violencia sexual hacia la mujer 2025	23
Ilustración 24 Contribución voluntaria sobre la tela para el performance 2025	24
Ilustración 25 Videoarte del performance con instalación de la obra "Contra el Miedo: Palabras" 2025	24

INTRODUCCIÓN

El arte ha sido históricamente una vía poderosa para expresar, denunciar y reflexionar sobre los cuestionamientos sociales que atraviesan a la humanidad. En el capítulo 1 se plantea una propuesta profundamente sensible y comprometida con la realidad de la violencia sexual hacia la mujer, abordando no solo desde una perspectiva histórica y social, sino también desde el potencial transformador del arte contemporáneo, a través del performance, el videoarte, y la instalación artística, se busca visibilizar una problemática que ha sido silenciada durante generaciones, incorporando la figura femenina como el elemento central del discurso artístico.

Este enfoque interdisciplinario permite integrar el arte como una herramienta de denuncia y sanación, generando espacios para el diálogo y la conciencia colectiva, se reconoce que la violencia sexual atraviesa múltiples dimensiones físicas, psicológicas y simbólicas, y que el arte posee la capacidad de dar forma a estas experiencias a través del lenguajes visuales que conectan con el espectador desde lo emocional y lo sensorial, de esta manera, el proyecto se consolida como una propuesta artística de profundo valor social, que no solo interpela al público, sino que invita a una reflexión crítica sobre las estructuras de poder que perpetúan la violencia, utilizando el arte como medio de resistencia y transformación.

Se utilizará los conocimientos en el performance para la creación de un llamado de atención sobre la problemática investigada para que la violencia contra la mujer no sea callada, además de emitir el mensaje de poder y reflexión sobre la misma violencia que sucede día a día, incluyendo materiales de fácil acceso, el uso de tela y la teoría del color para realizar un énfasis en los que sucede y se plasmará en la tela con la ayuda de los espectadores.

Por último, se publicará la obra para crear reflexión a través de las redes sociales y buscar que un mayor número de personas sean capaces de reflexionar y dejar su opinión sobre el performance que se realizó, además de utilizar las mismas opiniones para reflexionar sobre cómo la sociedad observa y actúa con la problemática investigada.

CAPÍTULO I Concepción del objetivo artístico

Conceptualización del objeto artístico

Hablar sobre la violencia sexual hacia la mujer implica abordar una problemática compleja que atraviesa generaciones, en las que muchas víctimas se vieron obligadas a guardar silencio ante la imposibilidad de defenderse o exigir el respeto de sus derechos. Esta forma de violencia no solo trasciende fronteras culturales y económicas, sino que también se manifieste en diversas formas, como la discriminación, la agresión física, sexual, verbal psicológica, e incluso llega al extremo del feminicidio.

Por esta razón, los temas de investigación se centran en el Arte y la violencia sexual hacia la mujer, abordados a través del performance, la instalación y el videoarte, se busca visibilizar las distintas facetas de esta forma de violencia, que ha estado presente a lo largo de la historia como parte estructural de la sociedad, esta problemática ha sido consecuencia de una constante lucha por los derechos de las mujeres, estrechamente vinculada con los procesos históricos de la humanidad y el desarrollo de las leyes.

La violencia está reflejada en diferentes ámbitos como: violencia de género, violencia doméstica y violencia en pareja, a través de la historia del arte se ha visto diferentes expresiones y características de acuerdo a la época del arte tradicional y contemporáneo donde la finalidad estética y comunicacional es el ser humano (Pérez et al., 2020) .

Por otra parte este tema recurrente en la historia del arte, reflejado tanto en el arte tradicional como en el contemporáneo, estas manifestaciones artísticas no solo buscan una finalidad estética, sino también comunicacional, colocando al ser humano en el centro del discurso, en lo tradicional la violencia se representaba frecuentemente con simbolismo religioso o mitológicos mientras que el arte contemporáneo se abordan enfoques más directos, como instalaciones o performances que confrontan al espectador.

Ilustración 1: Autora: Kateryna Shevchuk Titulo: "Violencia Sexual hacia la Mujer" 2024
Fuente: (Ahevchuk, 2024)

Sobre un vínculo sentimental han mostrado la agresión, siendo esto un desafío mundial durante los últimos 40 años, se han identificado 3 categorías principales de violencias en las relaciones de pareja: física emocional y sexual, la violencia psicológica es el tipo de violencias más documentada en los estudios y sus características fundamentales son: humillar y ridiculizar con supuestos juegos y chistes, dando lugar a agresiones físicas, patadas e incluso lesiones graves donde se requieren atención médica o incluso causan la muerte (Gallego y Vasco, 2023).

Ilustración 2: Autor: P Título: "Violencia Sexual contra las Mujeres" 2021
Fuente: (Queralt y Solano, 2021)

Las personas afectadas por agresiones sexuales por parte de jóvenes delincuentes reportadas entre los años 2003 y 2006, revelan que en su mayoría son mujeres entre 10 a 14 años, la cual habrían convivido con el agresor, en su mayoría primos. En contraste, las víctimas con edades de 5 a 9 años eran principalmente ofendidas por adolescentes masculinos, además, en la mayoría de los incidentes hasta los 9 años, los infractores provenían principalmente del entorno familiar, mientras que, desde esa edad, los agresores eran mayormente de contextos externos (Narvaez, 2022).

Esta situación es alarmante, ya que revela una cruda realidad: la violencia infantil ocurre con frecuencia dentro del entorno familiar, que, en lugar de ser un espacio seguro, se convierte en el principal foco de abuso. La alta incidencia de agresores, la falta de prevención y métodos de protección, así como la recurrencia de ciertos rangos de edad y género entre las víctimas, evidencian un patrón estructural de violencia que exige intervenciones políticas urgentes y una mayor conciencia pública.

El estudio aborda la agresión sexual contra mujeres en zonas de conflicto armado en Colombia, centrándose en adolescentes, mujeres jóvenes y de mediana edad. Para ello, se identificaron municipios con base en los reportes de riesgo emitidos por la Defensoría del Pueblo, correspondientes a territorios donde se registraron enfrentamientos entre la fuerza pública, guerrillas y grupos delictivos entre los años 2010 y 2015. El objetivo fue caracterizar a las mujeres

víctimas de violencia sexual, estableciendo una variable que clasifica a las participantes del estudio como víctimas o no víctimas de este tipo de violencia (Tinjaca y Santos, 2021).

Presenta un estudio que examina la violencia sexual sufrida por mujeres en contextos de conflicto armado en Colombia, con un enfoque específico en adolescentes, jóvenes y mujeres de mediana edad, al basarse en datos de riesgo proporcionados por la Defensoría del Pueblo, el análisis se sitúa en municipios marcados por enfrentamientos armados entre diversas fuerzas y grupos ilegales entre 2010 y 2015, lo que evidencia la estrecha relación entre el conflicto bélico y la vulnerabilidad de las mujeres, el estudio no solo busca visibilizar estas agresiones, sino también caracterizar a las víctimas a través de una clasificación específica, lo cual permite una comprensión más profunda y estructurada del impacto de la violencia sexual en escenarios de guerra, así como una base para el desarrollo de políticas públicas que respondan a esta problemática desde un enfoque diferencial y de derechos humanos.

El videoarte se refiere a un conjunto de producciones artísticas que actualizan el lenguaje visual al relacionarse con el público, enfatizando cómo esta técnica visual convierte las imperfecciones y se adueña de las fallas del aficionado, en recursos creativos y accesible, capaz de establecer una conexión cercana y sincera entre la creación y quienes la observan (Mori, 2024).

Esto destaca al videoarte como una forma artística contemporánea que transforma y resignifica el lenguaje visual, estableciendo un vínculo directo y emocional con el espectador, al valorar las imperfecciones y fallas propias de producciones no profesionales, esta técnica rompe con los estándares tradicionales de perfección técnica, convirtiendo lo amateur en un recurso expresivo legítimo y poderoso, así el videoarte se posiciona como una herramienta accesible y auténtica que democratiza la creación artística, permitiendo una conexión más honesta entre la obra y el público, este enfoque no solo redefine los límites estéticos del arte visual, sino que también reivindica la sensibilidad, espontaneidad y subjetividad como elementos esenciales del proceso creativo.

A lo largo de los años sesenta y setenta los artistas como Andy Warhol, Bridget Riley, Judy Chicago, etc. Comenzaron a elaborar obras con enfoque feministas, utilizando el performance para cuestionar estereotipos y roles de género donde fueron impuestos, convirtiendo a las mujeres en protagonistas activas de su propia narrativa artística. Este enfoque no solo reivindica derechos, sino que también se define el arte como una herramienta poderosa para cuestionar las estructuras de poder y promover el cambio social (Alcázar, 2021).

Por lo tanto, tenemos como evidencia que durante las décadas de los sesenta y setenta, artistas como Andy Warhol, Bridget Riley y Judy Chicago utilizaron el arte, especialmente el

performance, como un medio para abordar y subvertir los estereotipos y roles de género impuestos por la sociedad patriarcal. Este enfoque feminista transformó a las mujeres de simples musas o sujetos pasivos en agentes activos de su propia representación y discurso artístico. Al hacerlo, no solo se reclamaron derechos y visibilidad, sino que se reafirmó el arte como una herramienta crítica capaz de confrontar las estructuras de poder hegemónicas. Así, el arte feminista de esta época se convirtió en un espacio de resistencia y transformación social, desafiando las normas establecidas y abriendo camino para nuevas formas de expresión política y personal.

Ilustración 3: Autora: Yoko Ono Título: "Cut Piece" 1956
Fuente: (Muñoz, 2017)

Establecer una instalación demanda tiempo y pruebas, según las opciones y los recursos que brinda el lugar (Mesías y Vazquez, 2021). Por lo tanto, es fundamental comprender cómo se expresa este enfoque, y por ello optamos por la instalación artística, ya que nos permite representar el hecho de manera que todos puedan interactuar con él. Sin embargo, también es necesario contar con un espacio adecuado para su implementación, tal como se indica.

Esto destaca que la creación de una instalación artística es un proceso que demanda tiempo, exploración y adaptación a los recursos y condiciones del espacio disponible, pues el entorno determina en gran medida la forma y el impacto de la obra, esta reflexión subraya la importancia de comprender la relación entre el concepto artístico y el lugar donde se exhibirá, ya que la instalación no solo busca representar un hecho o idea, sino que invita a los espectadores a interactuar y experimentar el mensaje de manera inmersiva. Al elegir la instalación como medio, se reconoce su potencial para materializar un discurso de forma tangible y participativa, pero se enfatiza también la necesidad de contar con un espacio adecuado que posibilite esa interacción, reafirmando que el contexto espacial es inseparable de la propuesta conceptual.

Por este motivo no solo es necesario los recursos y el espacio sino el tener la capacidad de realizar la instalación artística de manera correcta, así se debate el hecho de manera consciente y realiza el medio de acción y divulgación sobre lo que estemos presentando. La instalación artística puede desplegar un escenario del mundo y plasmarlo a través de símbolos y metáforas que el autor quiere dar a conocer (Navarro, 2023).

De tal manera la instalación es una excelente opción a la hora de realizar escenarios donde nos solo se juzguen lo plasmado, sino que permita interactuar y razonar sobre lo que se esté viendo, tocando u oyendo según el ámbito en la que se realice la instalación en sí mismo, aunque no debemos de céntranos en un solo ámbito de la misma, sino que puede tener varias formar de realizar razonamiento en los espectadores.

Contextualización teórica del objeto artístico

Las mujeres han ingresado al siglo XXI cargando con un amplio repertorio de responsabilidades y desafíos, relacionados con la desigualdad en el ámbito laboral, doméstico y en los espacios públicos. Esta situación no es consecuencia de la pasividad femenina ni de la falta de lucha a lo largo de la historia (Aniyar y Cajas, 2023).

Por lo contrario, medios como el performance, instalación y el videoarte han sido herramientas fundamentales para visibilizar, reflexionar y comunicar las experiencias y voces de las mujeres afectadas en múltiples esferas. No se trata de una ausencia de resistencia, sino de una opresión histórica persistente, donde el acoso y la trata han generado una creciente indignación social, al evidenciar cómo estos abusos han sido normalizados.

I

Ilustración 4: Autor: Fundación el Otro Título: "Violencia Sexual Contra la Mujer" 2009 Fuente: *(FundacionElOtro, 2009)*

El vínculo entre la agresión física y la baja autoestima sugiere que el abuso y la violencia sufridos por las mujeres, tienen un impacto significativo en su autopercepción, a esto se suman el abuso psicológico, que lleva a muchas a normalizar el maltrato como parte de su vida cotidiana,

en cuanto a la vida sexual, está también se ve afectada, ya que suele estar mediada por la desigualdad existente entre el agresor y la víctima, ya sea en términos sociales, económicos o emocionales, esta situación puede conducir a una toma de decisiones perjudicial por parte de la mujer afectada, quien en muchos casos, no busca alternativas debido al estado de vulnerabilidad en el que se encuentra (Salazar y Jaramillo, 2022).

Ilustración 5: Autor: Fundación el Otro Título: "Violencia Física Contra la Mujer" 2009
Fuente: (*FundacionElOtro*, 2009)

La capacidad del neoliberalismo para absorber y neutralizar la energía de la distancia nos obliga a replantear los significados del cuerpo como un espacio donde se materializa la racionalidad sexual liberal, esto resulta especialmente relevante al analizar cómo se utilizan y representan los cuerpos, así como las formas en que comunican mensajes, desde esta perspectiva, el cuerpo expuestos se convierte en un acto de desafío, rechazando tanto los usos patriarcales y comerciales como cualquier postura sumisa o de fácil acceso, en este proceso, la víctima encuentra una forma de liberación frente a la opresión: durante el performance, la violencia vivida se transforma en resistencia, otorgándole fuerza, dignidad y la posibilidad de abandonar la posición de vulnerabilidad a la que fue sometida (Gonzales, 2022).

En Ecuador, el performance artístico se consolida como un poderoso medio de expresión que confronta las lógicas del neoliberalismo y las estructuras de poder, utilizando el cuerpo como espacio de resistencia y transformación, a través de acciones efímeras que dialogan con el tiempo, el espacio y el público, esta práctica desafía las representaciones tradicionales del cuerpo rompiendo con las narrativas patriarcales y comerciales que lo codifican, al transformar la vulnerabilidad en un acto de empoderamiento, el performance se posiciona como una herramienta de protesta que no solo visibiliza las injusticias sociales y culturales, sino que también permite a los artistas redefinir identidades y reclamar su agencia, convirtiendo al cuerpo en un territorio de lucha, memoria y liberación colectiva.

El performance en Ecuador ha sido una herramienta poderosa de expresión artística, especialmente vinculada a la protesta social, la identidad cultural y la exploración del cuerpo

como medio de comunicación, a diferencia de las disciplinas tradicionales, en el performance el objeto artístico no es material, sino la acción misma del artista donde interactúa con el tiempo, el espacio y el público. Como señala Sepúlveda actualmente el performance cumple una forma de expresión en Ecuador que permite oponerse, protestar contra los atropellos sociales, culturales existentes en el País (Sepúlveda, 2022).

Por lo tanto, el uso del performance ha sido más evidenciado a través de distintas protestas sobre los problemas que suceden en el país, además de señalar la duda en cuestión y tratar de dar el mensaje necesario para la solución en si de los asuntos el cual sacuden al país. Las acciones artísticas llevadas a cabo por Pachaquer se presentan a la comunidad y se centran en las formas contemporáneas de arte representativo, tales como el Happening, el performance, las instalaciones y otros fenómenos relacionados. Hoy en día el performance en Ecuador sigue evolucionando gracias a artistas emergentes y al uso de nuevas tecnologías, esto indica que el performance permite crear espacios donde los individuos se sientan involucrados en la lucha contra la desigualdad permitiéndoles ser libres y abolir la opresión de lo que están experimentando ahora (Cerón, 2021).

Las practicas artísticas colectivas como Pachaquer, centradas en el performance, el Happening y las instalaciones, se entrelazaban con el videoarte para generar espacios de resistencias y reflexiones frente a las desigualdades sociales. Estas manifestaciones, enriquecidas por el uso de nuevas tecnologías y la emergencia de artistas contemporáneos, no solo permiten a los individuos involucrarse activamente en la lucha contra la opresión, sino que también reconfiguran los fundamentos morfológicos del arte.

El performance y el videoarte están conectados debido a que comparten bases, esto da acceso al desarrollo y permiten dar un mensaje sobre lo observado y lo llevan a la reflexión, esto hace razonar sobre los fundamentos de la morfología en el arte, destacando como las unidades formales (como el punto, la línea, el color, la textura) y las operaciones de transformación (simetrías, proporciones, escalas) configuran la estructura compositiva de diversas disciplinas artísticas, cada medio como la pintura, fotografía, cine, escultura, performance, entre otros, posee unidades mínimas propias y se materializa en soportes específicos (Pereyra, 2022).

El performance y el videoarte, al compartir fundamentos morfológicos y expresivos, se consolidan como medios interconectados que invitan a la reflexión crítica sobre la narrativa social y sus estructuras, mientras el performance utiliza el cuerpo y la acción efímera para articular mensajes a través de unidades formales como la línea, el color o la textura, y transformaciones

como simetrías o escalas, el videoarte descompone las narraciones oficiales, ofreciendo perspectiva alternativas que reinterpretan el pasado y el presente.

La esencia del videoarte posibilita su uso como un medio de expresión que facilita la elaboración crítica de la narrativa social, estas obras brindan una perspectiva analítica hacia las historias formadas por una narración oficial, la cual ha sido descompuesta, generando interpretaciones alternativas sobre como ver el pasado y entender el presente, en lugar de basarse únicamente en textos o registros oficiales, se valora el relato oral compartido por personas como una fuente fundamental de entendimiento (Barrachina, 2024).

Aunque no sea una tecnología nueva, si ha permitido dar a conocer los distintos problemas que se dan en el mundo, buscando darle relevancia y validez, invitando a reflexionar sobre el mismo (Sinchí et al., 2024), debido a esto el videoarte nos permite relatar la realidad, criticarla y mediar sobre lo que relatamos, siendo una herramienta importante a la hora de mostrarla, para darle la validez necesaria y no dejar en olvido los problemas surgidos en el mundo, además de mantener en reflexión sobre estos mismo problemas.

Así se consigue crear con el performance y el videoarte un lugar donde las víctimas de la violencia sexual pueden liberarse de las cadenas en su cuerpo, poder dialogar o demostrar lo ha pasado a través de rutinas rítmicas, lo cual permitirá el refuerzo mental y sentimental al liberarse de su tormento. Por lo tanto, el videoarte y el performance permitieron exponer, demostrar y polemizar las violencias que la mujer ha sufrido y como se han menospreciado a través de la historia (Morán, 2023)

En este sentido, la instalación artística no solo comunica, sino que genera un espacio de reflexión activa donde el espectador se convierte en parte del discurso. A través, de los elementos visuales y simbólicos dispuestos, se establece una relación emocional que permite visibilizar realidades silenciadas y promover la empatía frente a problemáticas sociales como la violencia de género. Así, el arte deja de ser una representación estética para convertirse en una herramienta de transformación y conciencia colectiva.

La instalación artística permite la percepción de los estímulos al poder tener exposiciones, materiales con los que interactuar o algún mensaje que el autor desee dar a conocer (Ceja, 2022) Con esto nos damos permiso a que la instalación artística hable por sí misma a la hora de representar los hechos tal cual aparecen en la actualidad permitiendo al espectador a la reflexión y le da la información necesaria para interactuar en ella.

La instalación artística permite realizar la reflexión y la concepción de lo que sucede de manera real y al mismo tiempo en cuando se interactúa con ella. Por lo tanto, la instalación artística permite al público el interactuar, generar conocimientos y reflexiones durante la interacción real con la misma (Villavicencio y Garcés, 2023). De esta manera generando los recursos necesarios para entender el mensaje dejado en la obra y entenderla, nos permite conocer un poco más de los que sucede en el mundo.

CAPÍTULO II Concepción de la obra artística

Definición de la obra

En esta propuesta artística tiene como principal eje de investigación la violencia sexual hacia la mujer interpretado a través del videoarte, el performance y la instalación, teniendo en cuenta esta problemática constituye una de las formas más extremas de la vulneración de los derechos humanos de todos los niveles sociales y culturales, no solo dejando huellas físicas y psicológicas en las víctimas alineando a un sistema de opresión sosteniendo desde una mirada artística comprometida.

El videoarte y el performance busca visibilizar los múltiples sucesos de violencia que viven las mujeres en distintos contextos, esta propuesta artística consistirá en documentar todo el proceso del performance en un espacio público como lo es la Universidad Técnica de Machala y como dato extra se fotografiara la obra artista desde varios ángulos, la participación del público.

Ilustración 6: Autor Regina José Galindo "Nuestra Mayor Venganza Será estar Vivas" 2022.
Fuente: *(Jose, 2022)*

La obra “Nuestra mayor venganza será estar vivas”, es un performance el cual se opone al feminicidio en la que un conjunto de bailarinas de flamenco aparece bajo un velo, la cantidad de bailarinas simbolizan el número de feminicidios ocurridos en el transcurso de ese año, se trata de una obra muy conmovedora, nos muestra la batalla la cual las mujeres enfrentan contra el temor de ser atacadas.

En el teatro se interpreta el rol de un tercero, debido a esto se puede cortar con algo filosófico dejando a la vista la sangre, sin embargo, el cuchillo y la sangre no son reales, cabe destacar para

el performance, tanto la sangre como el cuchillo y el cuerpo del actor son auténticos (Echevarría, 2023).

A diferencia del teatro, donde la interpretación de un personaje utiliza accesorios simulados como cuchillos falsos y sangre artificial, el performance utiliza el cuerpo auténtico, sangre real y objetos tangibles para crear una experiencia cruda y visceral. Esta autenticidad resalta el papel del cuerpo como medio central, especialmente al desafiar normas sociales, como la representación predominante de las mujeres como objetos frágiles o pasivos, a través del performance, las artistas, en particular las mujeres, reclaman sus cuerpos de la objetivación, subvirtiendo las expectativas patriarcales y desdibujando las líneas entre sujeto y objeto, acción y pasividad, de esta manera, el performance se convierte en un espacio dinámico de resistencia, invitando a la reflexión sobre las convenciones opresivas y redefiniendo el cuerpo como un lugar de agencia y empoderamiento.

La abundancia de representaciones de la mujer como objeto se considera que el cuerpo es el elemento esencial para el performance, a menudo aparece superficialmente como frágil o inactivo, esto puede interpretarse como una reapropiación: las artistas buscan liberar sus cuerpos del escrutinio masculino, ofreciendo imágenes de mujeres donde desafían las expectativas impuestas por las convenciones o al menos fomentar la reflexión sobre los aspectos negativos de los estándares dominante, para el performance, en tanto el arte “no objetual”, tiene la característica de replantear las divisiones entre sujeto y objeto, así como entre acción y pasividad (Serban, 2021).

El performance y el videoarte convergen como prácticas transformadoras que desafían las normas sociales y amplían los espacios de reflexión colectiva, en el performance, el cuerpo frecuentemente representado como objeto frágil o pasivo, se convierte en un medio de resistencia, especialmente para las artistas que buscan liberar sus cuerpos del escrutinio patriarcal, redefiniendo las fronteras entre sujeto y objeto, acción y pasividad, y cuestionando los estándares dominante, de manera similar, el videoarte, evolucionando desde una práctica específica hacia un festival de imágenes en movimiento, trasciende sus límites tradicionales para conectar con audiencias diversas, llenando espacios urbanos con narrativas visuales que abordan intereses socioculturales y políticos, y promoviendo un diálogo crítico que reconfigura las percepciones colectivas.

Inició como un evento dedicado al videoarte, ha cambiado para transformarse en un “festival de imágenes en movimiento”, esta transformación fue impulsada por el anhelo de desafiar las fronteras que normalmente separan al videoarte, esto abarca más de treinta lugares

con la meta de llenar la ciudad con videoarte y movimiento visual, principalmente el propósito es conectar con audiencias de diversas zonas y con varios interés socioculturales o políticos (Gutiérrez, 2024).

El videoarte, inicialmente centrado en explorar las posibilidades técnicas de la imagen, ha evolucionado desde grabaciones documentales y experimentaciones formales hacia un vibrante “festival de imágenes en movimiento”, que trasciende sus fronteras tradicionales, esta transformación impulsada por el deseo de conectar con audiencias diversas, lleva el videoarte a más de treinta espacios urbanos, llenándolos de narrativas visuales que abordan intereses socioculturales y políticos, al aprovechar la tecnología de video como elemento unificador, esta práctica no solo refleja una amplia diversidad de creaciones, sino que también fomenta un dialogo crítico, invitando a las comunidades a comprender y participar en su capacidad transformadora.

Las explicaciones de ciertas obras reflejan la diversidad de creaciones agrupadas bajo el concepto de videoarte, donde el elemento común era la utilización de la tecnología de video, así las grabaciones abarcaban desde la documentación hasta diversas exploraciones formales de las capacidades técnicas de la imagen, en este contexto es relevante iniciar la comprensión de la transformación que representa el videoarte (Ferrer, 2022).

El videoarte, caracterizado por su diversidad en la exploración de la tecnología de video, desde la documentación hasta experimentaciones formales con la imagen, se entrelaza con un cambio significativo en las expresiones artísticas contemporáneas, donde convergen la fotografía, el arte conceptual, el sonido, el performance y las instalaciones. Estas prácticas compatibles con medios actuales como videoinstalaciones y performances activadas, amplía las soluciones visuales y estéticas, inventando a diversos públicos a involucrarse activamente, al completar las obras con sus propias referencias, los espectadores descubren nuevas perspectivas, participando en un diálogo dinámico que transforma la comprensión y la experiencia del arte en el contexto moderno.

Cuando las expresiones artísticas visuales comienzan a experimentar un cambio significativo, se abre paso a la fotografía, al arte conceptual, al videoarte, al sonido, al performance, a la instalación y a sus combinaciones, consideradas como las maneras actuales de representar y exhibir en las practicas, las soluciones visuales que ofrecen son totalmente compatibles con los medio contemporáneos: fotografía, instalaciones fotográficas, videoinstalaciones, performances y sus activaciones, así invitan a distintos públicos a descubrir nuevas formas de ampliar su perspectiva, involucrarse y completa las obras con sus referencias artísticas y estéticas (Ruíz, 2022)

Por lo tanto la evolución de las expresiones artísticas visuales hacia formas más experimentales e interdisciplinarias, marcando una transición clave en el arte contemporáneo, al incorporar medio como la fotografía, el arte conceptual, el videoarte, el sonido, el performance y la instalación y sus múltiples combinaciones, estas prácticas no solo reflejan una transformación en los lenguajes visuales, sino que también generan soluciones creativas que dialogan con los medio tecnológicos actuales, esta apertura permite una interacción más activa con el público, que ya no se limita a observar, sino que participa, interpreta y completa la obra desde sus propias experiencias estéticas, de este modo, el arte se convierte en una plataforma dinámica de exploración y construcción colectiva de sentido, aplicando los límites tradicionales de la creación y la percepción artística.

Aunque las estructuras sean temporales, expresar conceptos ecológicos y novedosas metodologías urbanas que los gobiernos democráticos deben adoptar puede ser diseñada y fusionado fácilmente con la implicación de los estudiantes, o implementado directamente con los habitantes locales, formando un ambiente creativo que genere diálogos e intervenciones en el área (Sève y Redondo, 2020).

A pesar de la naturaleza efímera de ciertas estructuras, estas pueden ser un transmisor poderoso para comunicar conceptos ecológicos y promover metodologías urbanas innovadoras que deberían ser consideradas por los gobiernos democráticos, al involucrar activamente a estudiantes o a los habitantes locales en el diseño e implementación de estas intervenciones, se fomentan un entorno creativo que va más allá de la simple construcción física. Así, la temporalidad de las estructuras no limita su capacidad transformadora, sino que la potencia al convertirlas en catalizadores de conciencia social y participación comunitaria, fundamentales para representar y mejorar el entorno urbano desde una perspectiva inclusiva y ecológicamente responsable.

Es importante agregar a mi investigación sobre una expedición a Cuenca para visitar los museos en el cronograma realizado por la profesora Catherine Mora, en el viaje, se recorrió el Museo “Centro Interamericano de Artes Populares” para ver la belleza de cuenca, mostrando sus vestimentas, sus esculturas, obras artísticas, pero lo que importa es el “Puente Vivas nos Queremos” que se encuentra cerca del museo, donde se muestra los nombres de todas las víctimas mujeres que han sufrido violencia sexual, esta obra fue en memoria a ellas.

Ilustración 7: Intervención por la marcha feminista "Puente Vivas nos Queremos" 2014-2023 Fuente: (4Ríos, 2020)

Siguiendo con el recorrido del viaje a Cuenca, en el segundo día se visitó el Museo Pumapungo, las obras artísticas que se muestran se encontraban en la sección del fondo del museo, fue satisfactorio encontrar estas obras que hablan de mi tema investigado, muestran el dolor que han sentido las mujeres al ser victimizadas, fue un momento emotivo para mí, ya que también experimenté aquel dolor.

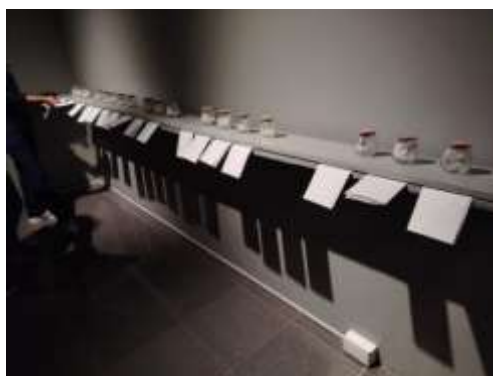

Ilustración 8: Intervención de los participantes del proyecto artístico pedagógico en CETAD Título: "Lecturas Compartidas" 2023 Fuente: Autora 07/06/2025

Ilustración 9: Intervención de los participantes del proyecto artístico-pedagógico en CETAD Título: "Tendedero" 2023. Fuente: Autora 07/06/2025

Fundamentación teórica de la obra

Para esta propuesta artística se basó en la elección de tres métodos artísticos como: el videoarte y el performance con instalación como una herramienta de resistencia y expresión, desempeña un papel crucial donde visibilizarían la violencia sexual hacia las mujeres, una problemática estructural en la ciudad de Machala.

El videoarte se consolida como una herramienta eficaz para visibilizar la violencia hacia la mujer, aprovechando diversos escenarios públicos y recursos cinematográficos como los planos y ángulos de cámara, esta estrategia permite representar de manera impactante la realidad que enfrentan muchas mujeres víctimas de violencia, además, la vestimenta de las actrices incorporará colores y símbolos específicos, con el fin de reforzar el mensaje y profundizar en la carga simbólica de la obra.

El performance como forma de expresión contemporánea, permite transmitir mensajes potentes a través del arte, interactuando de manera directa con el público, a través del lenguaje corporal se expresan emociones como la frustración, el enojo, el miedo y la culpa, revelando la cruda realidad de la inseguridad y el peligro que enfrentan muchas mujeres, además, se busca interpretar de forma auténtica las consecuencias físicas y emocionales que puede experimentar una mujer en su cuerpo tras haber sufrido algún tipo de violencia sexual.

No hay forma de que la violencia no impacte a la víctima, para esto no solo el abuso físico causa perjuicio en la mujer, también el abuso psicológico, verbal o sexual influye significativamente en su bienestar emocional, esto puede resultar en múltiples dificultades para su estabilidad emocional, llevando a la aparición de problemas como la depresión (Cevallos, 2021)

Esto subraya una realidad profunda, la multi violencia deja una huella imborrable en la víctima, afectando gravemente su bienestar emocional, desde la perspectiva del arte esta temática puede canalizarse en expresiones plásticas que visibilicen el impacto de estas agresiones, promoviendo la catarsis y la reflexión social. La mención de problemas como la depresión resalta la urgencia de abordar estas heridas invisibles, que trascienden el cuerpo y marcan el alma.

La comunicación a través de instalaciones artísticas puede convertirse en una valiosa herramienta de exploración e investigación, este tipo de arte permite recopilar, analizar, clasificar y sintetizar información, generando contenidos significativos para el estudio, además, facilita la reflexión crítica, el abordaje de problemáticas complejas y la presentación visual de los hallazgos

y conclusiones, convirtiéndose así en un medio efectivo para transmitir conocimiento y provocar diálogo (Varea, 2021).

Por otra parte, esto resalta el potencial de las instalaciones artísticas como una poderosa herramienta de comunicación y exploración en el ámbito creativo y académico, este medio permite a los artistas no solo expresar ideas, sino también investigar, recopilando y organizando información de manera visual y espacial para generar conocimiento relevantes, este proceso fomenta un diálogo crítico, donde la obra no solo exhibe conclusiones, sino que invita al espectador a cuestionar y reflexionar, al trabajar con instalaciones, se promueven una metodología activa que combina creatividad, análisis y síntesis, fortaleciendo las habilidades de investigación artística. Así, las instalaciones trascienden lo estético, convirtiéndose en un puente entre la experimentación y la comunicación de ideas complejas.

CAPITULO III Fases de construcción de la obra

Preproducción artística

Para esta preproducción artística se da inicio al procedimiento de la creación de la obra a base de bocetos, se creó una aproximación grafica (boceto), para definir y proceder a realizar el performance con la instalación, de tal manera que nos permita llegar al objetivo deseado del proyecto, por último, se quiere mostrar todos los procesos que se llevaron a cabo para finalizar la obra.

Ilustración 10: Boceto (IA) del performance sobre la violencia sexual hacia la mujer 2025. Fuente Autora

En este boceto que se lo mejoro con la ayudada de la herramienta IA, se estructuro la idea de realizar el proyecto final en un espacio privado utilizando el performance con instalación y videoarte, esta imagen se representa a la protagonista de esta obra sentada en una silla en el centro del salón de clases de la Universidad Técnica de Machala, cubierta por una tela blanca de lino y a su lado estará una mesa con 4 bandejas llenas con pintura, marcadores y un letrero pequeño con algo escrito referente al acoso hacia la mujer.

En lo que respecta al color, lo fundamental son las impresiones que ciertos tonos pueden provocar en las personas, por supuesto, existen diversos factores relacionados con la forma en que los colores se combinan e interactúan, los cuales merecen ser considerados, sin embargo, desde la perspectiva que adoptamos para analizar el trabajo de numerosos artistas, el color se entiende como una herramienta expresiva, más que como un tema central en sí mismo (Ríos, 2021)

Esto resalta la importancia del color no como tema central, sino como una herramienta expresiva dentro del lenguaje visual de los artistas, si bien reconoce que existen múltiples factores donde influyen la percepción del color como su combinación e interacción, el énfasis está en cómo estos generan impresiones emocionales y psicológicas en el espectador, esta visión funcional del color permite entenderlo como un medio para transmitir sensaciones, construir atmósferas y reforzar significados dentro de la obra, así, se plantea un enfoque analítico que prioriza el uso estratégico del color como un elemento clave para la comunicación visual en el arte contemporáneo.

Producción de la obra

Para empezar con la producción de la obra se consiguió los materiales que se necesitarían, por ejemplo: la tela de lino, se la usara como lienzo, las pinturas y marcadores basadas en el color del violentometro y pinceles para los espectadores, y una mesa donde estarán todos estos materiales a excepción de la tela.

Ilustración 11: Fotografía de la tela (muestra de materiales) 2025
Fuente: Autora.

Ilustración 12: Fotografía de las pinturas en base a los tonos del color del violentometro (muestra de materiales) 2025. Fuente: Autora

Ilustración 13: Fotografía de los pinceles (muestra de materiales)
2025. Fuente: Autora

Ilustración 14: Fotografía de los marcadores en base al color del violentómetro (muestra de materiales)
2025. Fuente: Autora

Ilustración 15: Aproximación gráfica del espacio que se usará para la realización del performance.
2025. Fuente: Andrea Romero

Ilustración 16: Aproximación gráfica de la instalación de los materiales colocados en el espacio asignado acompañando al performance 2025.
Fuente: Marcela Poma.

Ilustración 17: Aproximación gráfica del cambio de ropa con la tela 2025.
Fuente: Marcela Poma.

Ilustración 18: Escenario montado con los que es el performance con instalación 2025.
Fuente: Marcela Poma.

Edición final de la obra

Ilustración 19: Performance, participación con el público 2025.
Fuente: Andrea Romero

Ilustración 20: Fragmento del performance donde se muestra el mensaje sobre la violencia sexual hacia la mujer 2025. Fuente: Marcela Poma

Ilustración 21: Fragmento escrito sobre la tela por parte del público 2025
Fuente: Marcela Poma.

Ilustración 22: Fotografía de participación con el público al performance 2025.
Fuente: Marcela Poma.

I

Ilustración 23: Fragmento del público con una frase referente a la violencia sexual hacia la mujer 2025.
Fuente: Marcela Poma

Ilustración 24 Contribución voluntaria sobre la tela para el performance 2025
Fuente: Marcela Poma.

Ilustración 25 Videoarte del performance con instalación de la obra "Contra el Miedo: Palabras" 2025.
Fuente: Marcela Poma.

<https://drive.google.com/file/d/1skaWiDEgsFBtbX1Kr5By0d2awzq97CGP/view?usp=sharing>

Ficha técnica

Título: “Contra el miedo: Palabras

Autor(a): Karen Adriana Romero Cún

Técnica: Performance, Instalación y Videoarte

Año: 2025

CAPITULO IV Discusión crítica

Abordaje critico- reflexivo sobre la función de la obra.

Para obtener reflexiones sobre el performance se subieron las imágenes a la red social Facebook, donde usaremos los comentarios para realizar la reflexión pertinente. El título de la obra “Contra el miedo: palabras” se inscribe en una tradición de arte activista que utiliza la creación artística como herramienta de denuncia y transformación social. La violencia de género, un problema estructural y global, encuentra en esta obra un vehículo para visibilizar el dolor, el miedo y la resistencia de las mujeres. El título sugiere una confrontación directa: el “miedo” como instrumento de opresión y las “palabras” como medio de liberación y empoderamiento. Esta dualidad resuena con la descripción de la obra como un “grito en el alma” y un “llamado a la acción”, lo que posiciona al arte como un acto de resistencia y un catalizador para el cambio.

Comentario realizado por la profesora: Catherine Mora

“Fui testigo de un acto poderoso. El performance “Contra el miedo: palabras” no solo se instaló en el espacio físico, sino también en la conciencia de quienes se atrevieron, aunque sea por un instante a mirar de frente una realidad que muchas veces evitamos: la violencia sexual y simbólica hacia las mujeres.

Observe a varias mujeres pasar. Algunas se detuvieron, leyeron en silencio...pero no se animaron a escribir. No es indiferencia, es miedo. Es esa herida abierta que, aunque no se nombre, arde. Porque en algún momento en algún espacio, de alguna forma todas hemos vivido algún tipo de violencia. Y muchas veces callamos. Por vergüenza. Por miedo. Por ese mandato social que aún nos exige “ser fuertes”, “no exagerar”, “guardar la compostura”. Callamos, y al callar, el abuso se perpetúa.

Esta instalación performática invitaba a romper ese silencio. A escribir. A decir. A sanar, quizá. Y en esas frases escritas con dolor, con coraje, con memoria, también se reveló algo profundo: la violencia esta normalizada, camuflada entre chistes, sarcasmos, halagos incómodos, “piropos” que insultan, toques “accidentales” que dejan marcas invisibles. Algunas frases que se plasmaron estremecen:

- “Calladita te ves más bonita.”
- “A los niños no se tocan.”
- “No puedes confiar en nadie.”

Frases acompañadas por manos teñidas de rojo, símbolo de ese cuerpo tocado, vulnerado, silenciado. Y duele. Duele profundamente ver cómo muchas siguen cargando con el peso de lo que callaron por miedo o vergüenza. Porque los depredadores no siempre están lejos. A veces en casa. A veces tiene apellidos conocidos. A veces incluso nos dice que nos quieren.

Esta obra nos solo fue un acto artístico, fue una denuncia viva, cruda, real. Un llamado urgente a reflexionar sobre cómo, al guardar silencio, perpetuamos un sistema que normaliza la violencia. Porque esta no solo se expresa contra las mujeres, también hiere a los más indefensos: niñas, niños, adolescentes...incluso hombres, víctimas silenciadas por estereotipos de género.

El arte sirvió como un espejo incómodo. Como un grito colectivo que, aunque tembloroso se atrevió a romper el miedo con palabras.” Este comentario da un análisis profundo y conmovedor sobre el performance “Contra el miedo: palabras”, destacándolo como una obra que trasciende lo estético para convertirse en una experiencia transformadora y una denuncia urgente, la instalación no solo ocupó un espacio físico, sino también simbólico que muchas veces se silencia por miedo o mandato social, el acto de invitar a escribir a romper el silencio, se convierte en una forma de sanación colectiva, revelando cuál normalizada y encubierta está la violencia en gestos y frases cotidianas, las palabras escritas, cargadas de memoria y dolor, y los símbolos como las manos teñidas de rojo, refuerzan el poder del arte como herramienta de visibilización, resistencia y catarsis, este performance no solo sacude conciencias, sino que interpela a una sociedad entera sobre su complicidad en la perpetuación del abuso al callar.

Comentario realizado por la estudiante: Dayanara Alvarado

“Es un Performance que nos muestra la realidad de que una mujer vive a diario, a través de esta obra envías un mensaje de suma importancia en la que debemos de tener en cuenta, excelente obra.”

Comentario realizado por la estudiante: Marcela Poma

“Excelente trabajo, me sorprendió como hasta ahora las personas temen expresar sus sentimientos respecto a una agresión porque recordemos que la violencia no es hacia un solo lado, hombres y mujeres la viven en diferentes situaciones. Este trabajo fue un medio de desfogue y un portavoz para quienes aún se privan de hablar. Felicidades Karencita.”

Comentario realizado desde México por: Darian Madrigal

“Usar el arte como un medio de comunicaciones es algo que hace falta en el mundo, y tú lo has sabido aplicar de una marca muy artística.”

Comentario realizado desde México por: Alice Everette

“Esto es increíble. Esta obra es un giro en el alma, un llamado a la acción que nos hace reflexionar sobre la violencia hacia las mujeres. Me encanta cómo has utilizado tu arte para hablar de algo tan importante y delicado. La imagen es impactante y hermosa al mismo tiempo. Me enorgullece esto de ti, y de tu valentía al compartir tu visión con las personas.”

CONCLUSIÓN

Esta investigación artística se configura como un estudio exhaustivo y comprometido que aborda la violencia sexual hacia la mujer en la ciudad de Machala, integrando el arte contemporáneo como una herramienta poderosa de denuncia, reflexión y transformación social.

En el Capítulo I, se establece una sólida base teórica al conceptualizar la problemática desde una perspectiva histórica, social y cultural, se analiza cómo el performance, videoarte y la instalación han servido históricamente para visibilizar las agresiones tanto físicas como psicológicas las cuales son sufridas por mujeres que se ven oprimidas por la cultura, religión, trabajo, etc. de manera en la narrativa patriarcal son vistas solo como un objeto desechable en el cual se puede usar y desechar, por esto se realiza énfasis en el arte como medida para el levantamiento y la reflexión sobre lo que ocurre a diario en la violencias contra la mujer.

En el segundo capítulo nos centramos en el desarrollo de la propuesta de la obra titulada “Contra el miedo: palabras”, estableciéndola como un acto de residencia ante el abuso y la opresión que suceden en la sociedad, una confrontación sobre la realidad que no debe ser callada, sino ser demostrada para evitar que más mujeres sean víctimas de la opresión con la ayuda del performance conjunto al videoarte para demostrar y redefinir el cuerpo femenino como un territorio de empoderamiento.

En el tercer capítulo se muestra el proceso de la obra desde el boceto inicial, los materiales como el lino, pinturas y el uso del violentometro como una herramienta extra para expresar la teoría del color y así establecer una comunicación clara sobre lo que se desea presentar y así mismo poder dar una profundidad extra a la obra. También establecemos que el interactuar con los espectadores y sean ellos mimos quienes ayuden a complementar la obra con el uso de las pinturas y marcadores, con el fin de amplificar el impacto de la obra.

El ultimo capitulo establecemos una crítica sobre cuál es la función de la obra, donde usamos las redes sociales para que el público pueda reflexionar sobre la misma, dando una difusión en el medio digital que nos permite llegar a más espectadores y reafirmar el impacto sociocultural.

Por esto el arte es capaz de ser el medio donde se pueda representar la realidad y al mismo tiempo realizar análisis y afecciones sobre lo que se representa, permite el influir en los constructos sociales sin dañar a las personas sino el darles un lugar donde expresarse y crear una conciencia colectiva, que siga la justicia y la igualdad de género.

BIBLIOGRAFÍA

- Alcázar, J. (21 de 12 de 2021). Feminismo y performance en América latina. El temdedero y un violador en tu camino. *Cuadernos del Cilha*(35).
<https://doi.org/https://doi.org/10.48162/rev.34.031>
- Aniyar, D., & Cajas, K. (05 de 05 de 2023). La necesidad de identificar la violencia sexual etiquetante en las redes sociales dentro del SIJ y Ecuador: Los ataques hater como tipo penal. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7901575>
- Barrachina, S. (11 de 2024). Voces olvidadas: estrategias micropolíticas en contextos de conflicto desde la memoria de las mujeres en el videoarte. *10*(11).
<https://doi.org/10.26807/cav.v10i18.610>
- Ceja, L. (2022). La instalación artística. Referente para el análisis de los espacios narrativos. Una mira investigativa desde el arte y el diseño. (172).
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8830128>
- Cerón, K. (30 de 11 de 2021). Pachaqueer, Arte que transforma. (12).
<https://doi.org/https://doi.org/10.26807/cav.vi12.438>
- Cevallos, A. (01 de 07 de 2021). Incidencia de la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar en tiempos de pandemia. *2*(3).
<https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/criticayderecho/article/view/3186>
- Echevarría, S. (25 de 01 de 2023). La museificación de la performance.
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.18682/cdc.vi177.8631>
- Ferrer, C. (13 de 05 de 2022). Videocinta de vanguardia, la primera exposición de videoarte en Mexico. <https://doi.org/10.26807/cav.v0i13.465>
- Gallego, G., & Vasco, J. (2023). *Noviazgo violentos: Amor, emparejamientos e imaginarios de género en jóvenes escolarizados*. Sello Editorial Universidad de Caldas.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/jj.3715992>
- Gonzales, M., Garcia, R., & Gutiérrez, J. (30 de 12 de 2022). La admisión o desaprobación pública del desnudo femenino y el destino de los cuerpos ejemplificadores: entre la pornografía y la performance feminista. <https://burjcdigital.urjc.es/items/c176e42e-6bca-4910-83c6-bf87dfe05fc8>
- Gutiérrez, M. (2024). Videoarte, no cinemanormativo. *Estudios Curatoriales*, *11*(19).
<https://revistas.untref.edu.ar/index.php/rec/article/view/2310>
- Mesías, J., & Vazquez, N. (29 de 05 de 2021). Investigar con fotografía documental para el aprendizaje del urbanismo, el patrimonio y el espacio-tiempo contemporáneo. (29).
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.6035/Artseduca.2021.29.4>

- Morán, I. (25 de 01 de 2023). El videoarte como herramienta al servicio de la crítica feminista (1960-2000). Orígenes y evolución. 46(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.5209/dcin.81567>
- Mori, C. (31 de 01 de 2024). Pertenencia y actualidad de las prácticas y estéticas del video arte comestible en España. *Portal de Revistas Científicas*.
<https://doi.org/https://revistas.upch.edu.pe/index.php/RMH/article/view/4343>
- Narvaez, V. (03 de 11 de 2022). Reflexiones en torno a la violencia sexual: consecuencias y acciones. 33(3).
https://doi.org/http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2709-79272020000200268
- Navarro, M. (29 de 09 de 2023). Los medios, el mensaje y la guerra. La instalación artística: aura y reauratización. (13). <https://doi.org/https://doi.org/10.4995/aniav.2023.20241>
- Pereyra, N. (19 de 12 de 2022). La forma en las artes. 2(22).
<https://doi.org/https://doi.org/10.29166/ays.v2i22.4274>
- Pérez, G., Pérez, A., & Marrero, O. (2020). Violencia contra la mujer, una mirada a través del arte. *Acta Médica del Centro*, 14(2), 1.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2709-79272020000200268
- Ríos, A. (21 de 08 de 2021). El color y su expresión simbólica aplicada a la figura humana. 1(1).
<https://aportes.metrouni.us/index.php/Aportes/article/view/11>
- Ruiz, J. (01 de 12 de 2022). Encuentros de las mujeres y el arte: artistas contemporáneas y su incidencia en el arte colombiano.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25054/01240307.3555>
- Salazar, M., & Jaramillo, A. (2022). Tipos de violencia recibida y autoestima en mujeres del cantón Archinoda, Ecuador. 6(10). <https://ojs.unemi.edu.ec/index.php/faso-unemi/article/view/1437/1380>
- Sepúlveda, R. (08 de 04 de 2022). ¡Nunca más sin nosotras! La importancia del feminismo en los movimientos sociales en América Latina en el siglo XXI. Los casos de Ecuador y Chile. 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.6018/sh.518901>
- Serban, G. (23 de 12 de 2021). Salir de la "crisis" del sentido y del ser: aportes y límites del giro performativo para el feminismo en Colombia. *Cuadernos del Cilha*(35), 13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.48162/rev.34.036>
- Sève, B., & Redondo, E. (02 de 2020). El pabellón de deseos. Co-creación y co-instalación artística para la mejora del espacio público. (C. /. Centre de Política de Sol i Valoracions, Ed.) 14(42). <https://doi.org/10.5821/ace.14.42.8200>

- Sinchi, F., Bojorque, J., & Álvarez, I. (04 de 09 de 2024). La interacción escultórica tecnológica y su incidencia en la identidad urbana a través de la subversión del símbolo en la población de las ciudades de Manta y Cuenca. 9(9).
<https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/7945>
- Tinjaca, K., & Santos, M. (22 de 06 de 2021). La violencia sexual contra la mujer en zonas de conflicto armado en Colombia: un enfoque a partir de un modelo logit. (38).
<https://doi.org/https://doi.org/10.6035/Asparkia.2021.38.7>
- Varea, A. (2021). Espacios Heredados. Una Investigación Autoetnográfica Basada En las Artes Visuales En Contextos Rurales De Castilla La-Mancha: La Instalación Artística Como Instrumento de Investigación. <https://digibug.ugr.es/handle/10481/68581>
- Villavicencio, C., & Garcés, M. (15 de 07 de 2023). Proyecto Myco Resilience Fiction. Especulaciones sobre arte, microbiología y micorrizas. 7(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.37785/nw.v7n2.a8>