

Infancias vulneradas y la intervención social de las Artes

Las prácticas artísticas visuales, como
herramienta de manifestación, en
casos de abuso sexual en las infancias.

U.N.A.
Universidad Nacional de
las Artes

Dpto. de Artes Visuales
Prilidiano Pueyrredón

Licenciatura en Artes
Visuales, orientación
Pintura

Título: Infancias vulneradas y la intervención social de las Artes

Subtítulo: Las prácticas artísticas visuales, como herramienta de manifestación, en casos de abuso sexual en las infancias

Tesista: Facundo Moyano

Directora: Lic. Estela Torres

Año: 2022

Índice

Introducción	6
IncurSIONES en el tema	10
-Capítulo I- Estigmas	15
-Capítulo II- Profanados	23
-Capítulo III- Crisálida	30
Filiaciones	36
Inscripciones	42
Anexos	48
CATÁSTROFES INFANTILES	49
PIEDRA Y PAPEL	49
AUTORREFERENCIALIDAD	51
Conclusiones	52
Bibliografía	52

**A mis viejos y mi hermana por abrazarme,
A mis amigos por acompañarme,
A mis Docentes, por enseñarme que “lo que no se puede ver,
solo el arte puede mostrarlo”
Y en especial a mi directora Estela Torres, por el compromiso y
guía durante este proceso.**

“Si la obra no está hecha para decorar, si no está hecha para expresar, digamos la propia existencia, puede servir para expresar los sucesos y lo que acontece en la vida social de tu propio país.

Y la ilusión es que eso sirva también, como un aporte para enriquecer tanto la parte cultural, como la parte social de la vida de la gente”

Carlos Alonso

Introducción

La infancia y el entorno social es algo que siempre motivó mi observación. En mi producción artística, como estudiante y docente de arte, son temas que siempre se han encontrado presentes, con deseos de tener un mayor conocimiento para ahondar en estas cuestiones.

El presente trabajo, reúne un acervo de producciones realizadas a lo largo de la carrera, las cuales tienen como objetivo y motivación, la manifestación en contra de la vulnerabilidad de las infancias, haciendo énfasis en hechos de abuso sexual. En la búsqueda de lograr ese modo, accionar una de las posibles aplicaciones de las artes en función de lo social: hacer visible una problemática que interpela parte de la comunidad, promoviendo el debate, la escucha y recepción de casos de esta índole, y el poder exorcizar fantasmas del pasado, anclados en el presente, con la impronta que tiene la imagen de poder exteriorizar los silencios del interior.

Cada una de estas obras presenta elementos conceptuales y simbólicos, pensados en torno a lo ya mencionado. Los materiales, soportes, técnicas y resultados, varían en función de la versatilidad que la temática genera. Es por eso, que cada fruto derivado de los diferentes procesos creacionales, tiene su singularidad y particularidad al momento de manifestar este problema.

En el **cap 1 Estigmas**, abordo el punto de partida de este trabajo. Se visualizan las primeras marcas relacionadas a los silencios que emanan los hechos de abuso sexual en la infancia. Estos silencios y complicidades, se vuelven heridas difíciles de sanar y quedan reprimidas en lo profundo de la conciencia de cada víctima. Son heridas que no sanan ni cicatrizan con facilidad. En algunos casos continúan abiertas, sangrando y ardiendo más que nunca, volviendo

a la persona al dolor y culpa por haber transitado una experiencia traumática involuntaria. La búsqueda de imagen en este proyecto, me lleva a enfrentar una realidad, que veo como espejo de algunas infancias.

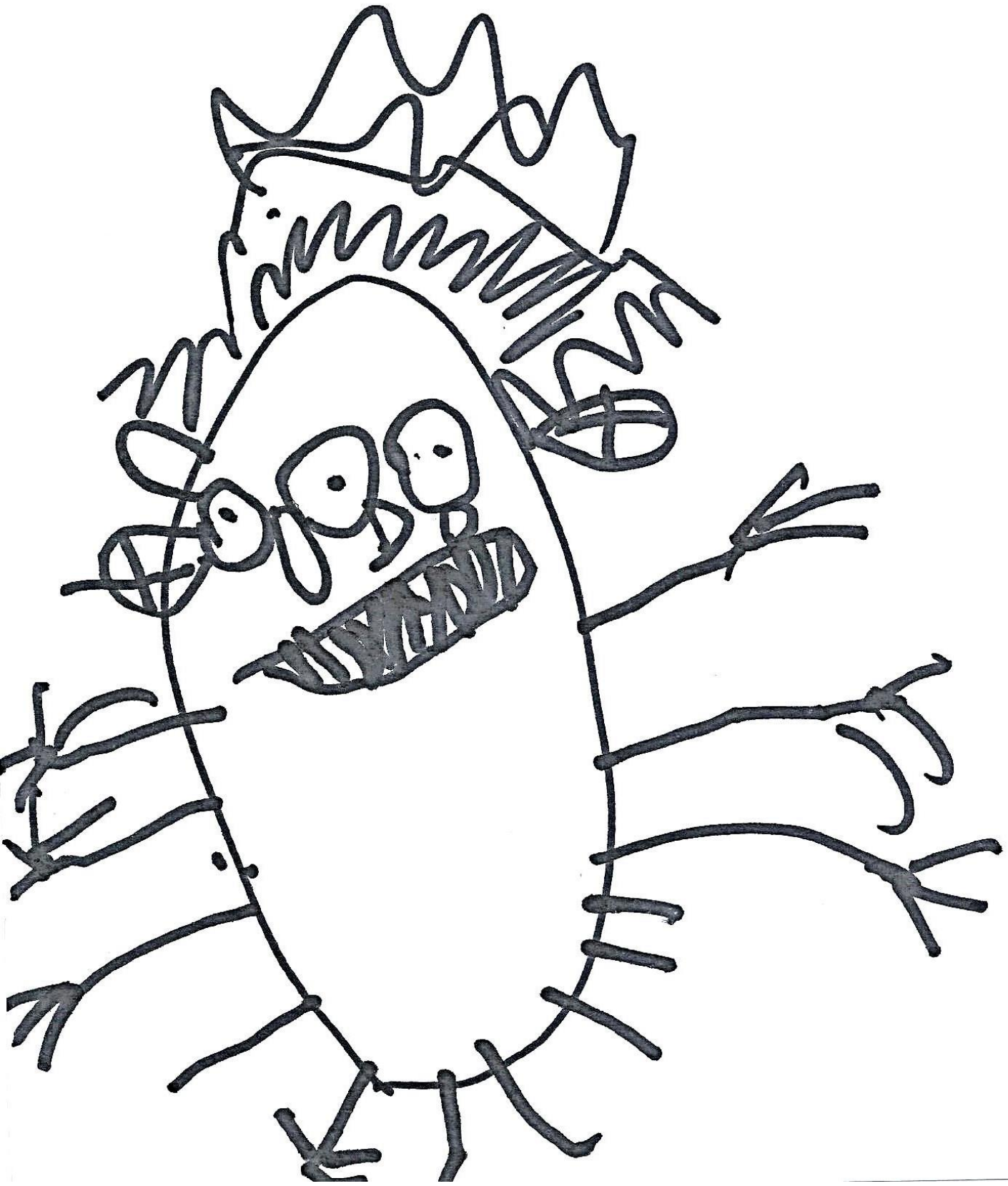
En **Profanados – Cap II**, trato la problemática desde la construcción de la imagen, en formatos digitales. Profundizando la técnica de la ilustración y desarrollado durante la pandemia en 2020/21, esta serie busca enfatizar el rol del abusador, poniendo en evidencia sus rasgos y actitudes frente a las víctimas. Es mi intención humanizar, de algún modo, este personaje. Cuando hablamos de abusador, solemos caer en la tendencia de “demonizar” estos sujetos, corriendo la mirada de su característica como persona, dotándolo de apelativos como “bestias”, “monstruos”, “Salvajes”, olvidándonos que son sujetos conscientes del mal que cometen. No son criaturas fantásticas, son personas, en ocasiones cercanas, que atentan contra la inocencia de las infancias.

Con **Crisálida – Cap III**, pongo en acción la instalación como formato de obra. Las carpas con sábanas, son un juego recurrente en las infancias, para poder entender y procesar eventos de su realidad. Empleando la instalación, como matriz que converge con otros elementos y técnicas, reproduce un espacio habitable, simulando una carpa de sábanas, como las que construyen los niños. Como objetivo, me propongo hacer recordar al espectador la etapa de su infancia, habitándolo en un espacio, comúnmente construido en la niñez, invitando a la reflexión y puesta en diálogo acerca de esta problemática tan silenciada. En el corazón de la instalación, se encuentra una imagen sublimada en gasa, que hace alusión de la infancia frágil e inocente.

Cada Proyecto fue pensado, teniendo en cuenta las particularidades de materiales, tiempos de producción y soportes, explotando al máximo cada cualidad para dotar de poder, el mensaje que se quiere llevar a cabo. Encarnar el abuso en las infancias, a partir de las artes, se puede localizar dentro de las características del Arte Político, haciendo de las obras, un medio para la manifestación de temas silenciados u olvidados.

En filiaciones e inscripciones, se encuentran detallados los artistas y materiales que sirvieron de soporte e inspiración para llevar a cabo cada proyecto ya mencionado. Algunos de ellos se emparentan por tratar la misma situación, otros por usar el arte como medio de protesta o manifestación.

Incursiones
en el tema

El encuentro y acercamiento con niños, en experiencias docentes, me llevó a preguntarme ¿Para qué ser artista? marcó y direccionó mi interés por las problemáticas de abusos de los derechos infantiles, de diversas índoles, de las que la sexualidad y la desigualdad social-económica, me resultó de mayor relevancia. Haciendo mayor énfasis en las de abuso sexual, tal vez porque ya conocía algunos casos intrafamiliares. En cuanto a la explotación laboral, mi actividad docente, en diferentes esferas sociales y espacios educativos, fue la experiencia que me acercó testimonios, relatos y vivencias que me conmovieron; despertaron en mí tanto el interés como la impotencia de saber que no había podido hacer nada al respecto.

Parto de mi tarea docente en el taller de arte de la fundación, Hogar Sagrada Familia, 2017. Situado en el partido de Del Viso, Buenos Aires donde tenía la función de brindar un espacio de contención para niños, niñas y adolescentes. Todos los talleristas trabajábamos en conjunto con la Psicóloga, la Psicopedagoga y el Trabajador social, de donde surgieron confesiones espontáneas de los chicos. Me nutrí de múltiples relatos de los integrantes; mi interés por ellos y sus difíciles vidas me motivaron a reflexionar. Del mismo modo se despertó en mí el deseo de ayudar de algún modo.

Durante mayo de 2019 participé colectivamente como becario de la UNA en el Proyecto "Pintura al Agua". Tenía por fin intervenir cisternas de agua, en la comunidad de Pirujaj, en Santiago del Estero, propuesta por el INTA, el colectivo Cultural Chicho y la Parroquia San José de las Petacas. En el marco de esta actividad convivimos y compartimos con las familias de la comunidad, donde pude vivir en primera persona la ausencia del Estado. Vi que estas familias carecían de todo lo que se considera básico: educación, alimentación, estructuras edilicias, salud.

Estas experiencias fueron disparadores para la reflexión y producción.

Luego en diálogo con algunos/as autores/as tomé la imagen como herramienta atendiendo la propia la propuesta de Andrea Giunta (2011) cuando plantea la experimentación y supervivencia y las consecuencias sociopolíticas del dibujo; donde señala que, en el siglo XX, el dibujo y el grabado muchas veces vinculó a las poéticas artísticas preocupadas por la eficacia social porque se aproxima a la Intención testimonial del registro inmediato, casi como una crónica.
¹(cap. 9 p. 175)

Por otra parte, al cursar la materia Historia de la Cultura, Tuve un acercamiento a Jorge Schwartz quien presenta *Las vanguardias latinoamericanas* con las diversas problemáticas que envuelven a Latinoamérica, basadas todas ellas en la diferencia y olvido del otro; en la discriminación. Tema que estudia también, minuciosamente, Ervin Goffman (2006) cuando define un estigma como el proceso en el cual la reacción de los demás estropea la “identidad normal”.²

El artista, más influyente en mi propuesta es Antonio Berni, quien se involucra profundamente con la pobreza enmarcada en el niño en su conocida obra *Juanito Laguna*. Berni logra dibujar, pintar, ensamblar la dura realidad de este personaje, su entorno y su modo de vivir, lo cual da a pensar hoy a Juanito, no solo como un sobreviviente de esa realidad marginalidad y austera, sino como un sobreviviente de una vulnerabilidad; un hecho recurrente en las realidades sociales de precariedad actual. La obra de Berni, me hizo pensar en lo presentado

¹ **Giunta, Andrea.** Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano. Siglo veintiuno, XXI, Editores, Buenos Aires, 2011. Cap. 9, Pag 175.

² **Goffman, Erving.** Estigma: la identidad deteriorada. Editorial Amorroutu, Buenos Aires, 2006

y lo representado. Evocar la vulnerabilidad de las infancias, desde una mirada de esperanza, que invita al espectador a reflexionar de las desigualdades y oportunidades que tienen las infancias.

Por otra parte, mi contacto como docente con niños y niñas, con habitual frecuencia, me enfrenta a compartir estas problemáticas, que a veces develan de modo verbal y muchas veces no verbal en sus diversas manifestaciones: en el juego, sus gestos y muy especialmente en las imágenes que producen y que atesoro, en fotografías o en dibujos originales, que me obsequiaran.

Esta situación la, encuentro reforzada por las palabras de Boris Groys cuando señala “el sujeto contemporáneo se define como dueño de una serie de claves que conoce y los demás no. El sujeto contemporáneo es, fundamentalmente, alguien que guarda un secreto” (p. 136).³ A la vez indica que hoy el artista se mueve y produce, entre la utopía y el archivo, y transforma individualidades volviéndolas públicas.

En cuanto al vínculo docente creo no poder dejar de citar a Paulo Freire que sugiere en su Pedagogía del oprimido educar para que el oprimido tome conciencia de su situación. Actualmente me encuentro desarrollando la profesión, en un colegio secundario ubicado en el partido de José C Paz, concebido como uno de los lugares de riesgo y pobreza del conurbano bonaerense.

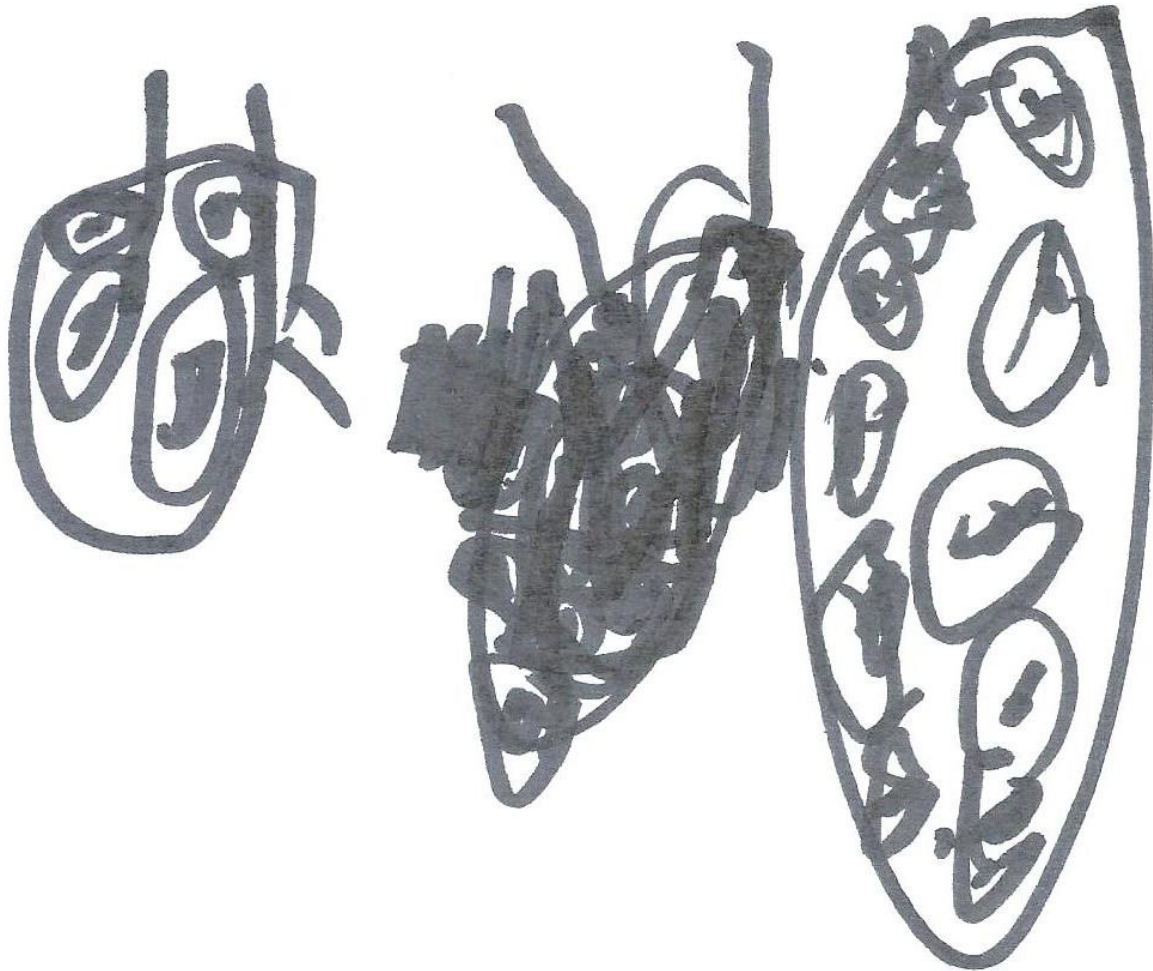
Acercándome a lo personal, mi propio testimonio, víctima de abuso sexual en plena niñez, es lo que impulsa la exploración, investigación y producción de esta problemática. Como estudiante de la

³ **Groys, Boris.** Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea. Caja Negra Editora, Buenos Aires, 2014-2018. Pag 136

Licenciatura de Artes Visuales, considero que no se puede producir obra de temas que no nos sensibilizan. Por eso quise ahondar en la historia del Arte y la búsqueda de artistas argentinos, lo que me demostró la función política que pueden tener las prácticas artísticas, dentro de una sociedad, ayudando visibilizar a modo de denuncia, a reflexionar y dar luz mediante la imagen.

De este modo, decidí utilizar las prácticas artísticas visuales, como una herramienta, frente a este tipo de hechos, comprometiéndome con la sociedad, así como lo hicieron algunos artistas a lo largo del tiempo a quienes admiro y son mis fuentes. Mediante investigaciones en profundidad, acerca de la violación de derechos infantiles, el silencio y la coparticipación de mayores, fui produciendo gracias a la cosecha de exploraciones pertinentes. De este modo, me acerco a mi principal objetivo, lograr que el espectador se sienta invitado a reflexionar las cuestiones y problemáticas, en relación al abuso sexual infantil. Atender que, como señalara Susana Cella (1994), se debe considerar que un niño “no es un adulto pequeño” y reflexiona sobre el punto de vista infantil enfrentado a un mundo que le es difícil comprender.

-Capítulo I-
Estigmas

Estigmas surge a partir, de la necesidad de develar los hechos de abuso sexual infantil, dentro del núcleo familiar. Cómo esos sucesos marcan la psiquis, condicionando su desarrollo. La manera que tiene de afrontar o asimilar lo sucedido con su corta edad. Si consideramos que la infancia, es la etapa que nos marca y direcciona en el proceso de desarrollo de la vida, creo que es imperativo poner a la luz, como un hecho tan siniestro construye una naturaleza modificada.

Pude saber, trabajando con mi compañera psicóloga del Hogar, que las secuelas por abuso sexual, en la infancia son varias: anorexia, bulimia, cambios bruscos de conducta, resistencia a desnudarse, miedo a estar solos, asilamiento, auto lesiones o intentos de suicidios, etc. No solo genera una personalidad de “sometimiento”, sino que existe la posibilidad que la víctima se convierta en un potencial victimario, cuando crezca y pueda; y que la mayoría de los abusadores, han sufrido anteriormente casos de abuso.

El abusador, dentro de la familia, utiliza un arma a su favor, la confianza. Logra manipular a las infancias, para alcanzar su atroz cometido. La mayoría de las veces no hay violencia física, si no que el victimario, utiliza la mente infante a su favor. Al momento que la/el niño/a puede procesar lo que ha vivido (puede tardar años ya que en algunos casos, el hecho queda sedado en el subconsciente) y se anima a contarlo a sus allegados, familia/amigos, pueden ocurrir varias cosas, algunas no favorables. En el mejor de los casos, el grupo en el cual se encuentran insertas las niñas, les brindaran apoyo y contención. De no ser así, pueden ser múltiples los resultados. Por un lado, se vuelve a re victimizar al implicado, sugiriendo que el/ella provocó la situación. Otro de los caminos es negar el suceso, y tratar a la víctima de mentiroso/a. Sumando a lo ya mencionado, puede surgir el silencio como opción, el núcleo recibe el relato de la víctima,

pero puede que quede guardado por diferentes razones (miedo, vergüenza, etc.), volviendo a someter al implicado.

Encuentro indispensable hacer una profundización en el papel que tienen las prácticas artísticas como herramienta en torno a esta problemática, como agente que pone en escena una materia aún pendiente en las leyes actuales que, si bien las penaliza, no las atiende socialmente en los medios donde transita la niñez vulnerada.

El título “Estigmas” será el indicador que ayude a hacer la lectura correspondiente frente la obra. Como señala el sociólogo Erving Goffman cuando define un estigma, como el proceso en el cual la reacción de los demás estropea la “identidad normal”⁴. Estos estigmas, serán parte de la historia de la persona víctima de un abuso sexual, en su infancia, violentando su niñez e influenciando en su desarrollo. Ahí se encuentra mi atención hacia esta situación enquistada, en los casos de abuso sexual que dejan una marca en la infancia y repercuten en el desarrollo de la vida joven y adulta.

En esta ampliación del rol del artista y de la pintura, encuentro cercanas las palabras de Balthus en lo que a él representa, es un artista: “La palabra artista es sinónimo de individualismo y de afirmación de la personalidad, dos nociones que hoy dominan nuestra sociedad”⁵. Y define a la pintura como algo que debe revestir un sentido universal, lo cual es escaso en estos tiempos.

Evocando estas nociones, he buscado ampliar el campo de la pintura mediante este proyecto, llevando los conocimientos teóricos de esta técnica de lo físico a lo digital, de lo pictórico a lo lumínico. Las

⁴ **Goffman, Erving**. Estigma: la identidad deteriorada. Editorial Amorroutu, Buenos Aires, 2006

⁵ **Vircondelet, Alain**. “Memorias Balthus”, Ed. Lumen. Barcelona 2002. P. 10

herramientas de pincel, espátula, oleos o pigmentos, son reemplazadas por una tableta digital, mientras que el lienzo, ahora se convierte en un programa de ediciones (Photoshop). La producción final no es un bastidor para colgar en una pared, sino que se manifestará en un holograma, conservando las cualidades de los colores luz (RGB).

A través de una docente de nivel inicial recibí dibujos de niños de 5 y 6 años con la consigna de dibujar monstruos. Utilizar lo siniestro de cada dibujo, fue de gran aporte para el armado del relato construido, las nociones de siniestros son las que a mi parecer se adecuan a las de un abusador. Umberto Eco define lo siniestro, en *Historia de la Fealdad*, como reacción frente algo sobrenatural que no entendemos; “causa horror algo que no es como debía ser”. Adhiere, además, partiendo de los pensamientos y estudios de Freud, que “es siniestro aquello que debería haber permanecido oculto y ha salido a la luz”.⁶ Las nociones de siniestros mencionadas anteriormente, son las que a mi parecer se adecuan a las de un abusador.

Los “monstruos” representados, dan noción en muchos casos, del relato contado por niños, víctimas de abuso sexual infantil. Es decir, en esta descripción de sucesos, el abusador será interpretado como monstruo. Los niños que se animan (o pueden) expresar un hecho de violación, al poco tiempo de haber ocurrido éste, por lo general no pueden contarlo de la misma manera en que lo haríamos los adultos. Se valen entonces de otros elementos, para poder armar su historia y manifestarla.

⁶ **Umberto Eco**: “Historia de la Fealdad”, 2007, Barcelona. Editorial Lumen.

Esta colaboración que recibí, prosigue con collage digital, en donde se verán los monstruos reinterpretados en una escala de grises, (los que respetan las características del dibujo otorgado) y la imagen de niños creados por mí, mediante el uso de Photoshop. Estos personajes infantiles, presentan características de víctimas de abuso sexual. Concluye el collage en un holograma, el cual se encontrará dentro de una casa, pintada e intervenida con relatos reales de violación. Logré, de ese modo un objeto tridimensional, que contiene la imagen proyectada en luz, de lo descrito anteriormente.

*Dibujos de niños.
Fibrón sobre hoja*

En paralelo al abordaje e investigación de la problemática, registro de cierto modo, “actualizadas” las técnicas de la pintura en la digitalización. El holograma presenta las proyecciones de luz de los colores, dejando ver formas y líneas, fuera del plano. Escondido dentro de la casa, el objeto ocupa un lugar en el espacio, permitiendo

al espectador que recorra su alrededor, pero solo si se acerca, podrá espiar lo que susurra este objeto.

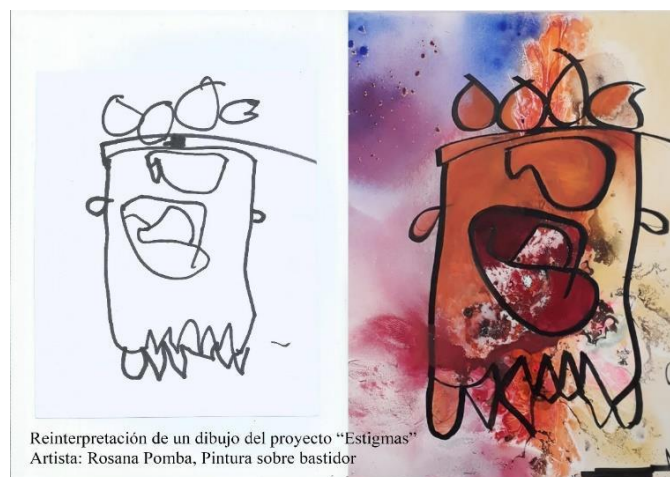
Estigmas. 2019
Objeto-holograma
Facundo Moyano

En cuanto a la búsqueda de Artistas, fui encontrando los siguientes, que tienen la particularidad de retomar dibujos de niños: Ruth Oosterman; The Project Monster (Colectivo de artistas EEUU). Un dato que no me parece menor resaltar, en relación a la búsqueda de artistas, fue la ausencia de estos abordando la problemática del abuso sexual infantil.

En la primera etapa, surge la motivación por la investigación de material teórico, encontrando: tesis que hablen de la problemática con una mirada desde el arte-terapia, también blogs de psicología, los cuales relatan los efectos y consecuencias. Otro aporte fue brindado

por medio de diarios on-line y blog de noticias, donde encontraba relatos contados por víctimas, estadísticas con respecto al abuso sexual infantil en Argentina y demás información que fuera de sumatoria para la investigación.

En la etapa creacional, acudo a la colaboración de otros artistas. Éstos reinterpretaron dibujos de monstruos, realizados por niños de 5 y 6 años. En esta instancia, la idea primera era crear un libro ilustrado, contando los relatos de abuso sexual, desde la mente del niño. Sin embargo, esta noción de libro ilustrado colectivo, se vio modificada al ver realizado el primer ejemplar. Como resultado, fue favorable, pero no sentía que esa manera de abordar me representara.

De este modo, pensé una manera que fuera más propia de expresar esta problemática. Surge de esta reflexión, la posibilidad de hacer hologramas. Estos hologramas se encuentran encerrados dentro de un objeto, una casa. Este hogar, esta intervenido con palabras, oraciones y relatos de abuso sexual, narrado como si fuera por niños. Al momento de pensar el montaje, decidí ubicar el objeto a la altura de las infancias. Esta decisión hace que el espectador deba modificar su postura, para apreciar el interior del objeto e identificar de este

modo, el holograma. Es para mí, una acción poética “ponerse a la altura de la circunstancia”.

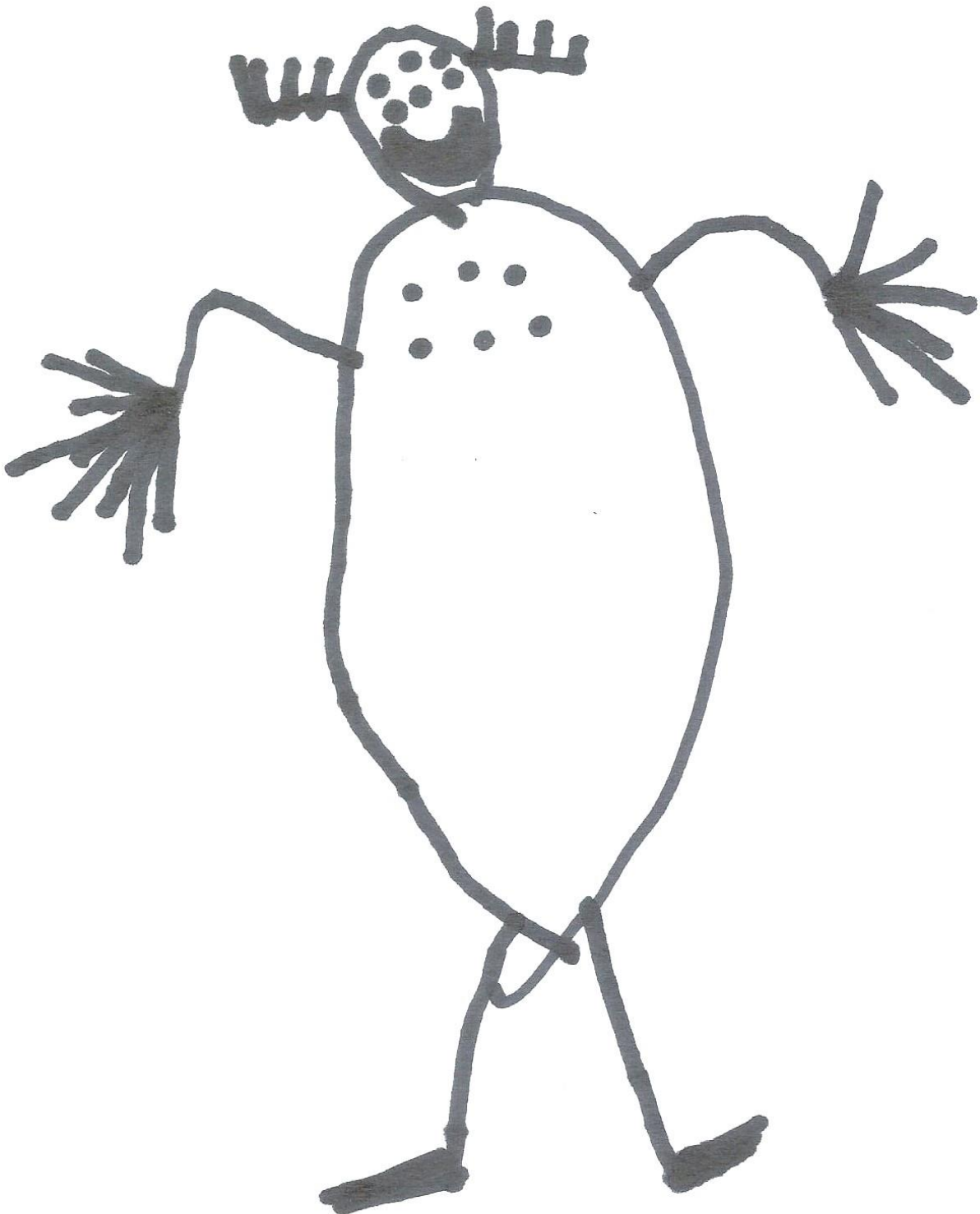

Estigmas. 2019
Ilustración digital
Facundo Moyano

Finalmente, el artista Daniel Santoro ha demostrado en sus obras que al leer las imágenes nos habilita a conocer una época sumamente recortada de la historia donde la niñez fue protagonista bajo la famosa frase “Los únicos privilegiados son los niños”⁷.

⁷ **Santoro, Daniel.** Manual del niño peronista. La marca editora, Buenos Aires, 2002.

-Capítulo II-
Profanados

Profanados, consiste en el desarrollo de una serie de imágenes digitales, donde se pueden identificar representaciones que manifiesten hechos de abuso sexual infantil.

En estas imágenes, resultado de exploraciones previas, se puede observar dos situaciones, el lienzo digital se divide en dos, por una línea horizontal, delimitada por el contraste de los planos del fondo. El color y su cualidad en cuanto a luz y sombras, señala que hay una parte iluminada (trabajada con claves altas) y otra entrando en penumbras (claves bajas), dentro de la historia del arte, encuentro cercanía con los tratamientos del arte cristiano, donde la luz simbolizaba lo “bueno, lo puro” representado con blanco o colores en claves altas, y lo oscuro se presenta haciendo oposición, con connotaciones negativas.

Si observamos los personajes que integran estas ilustraciones, vemos una imagen antropomórfica de una infancia, está situada dentro del plano oscuro, perdiendo color, fundiéndose de a poco con su fondo. En oposición, en el plano de colores en claves altas, en lo “puro”, dos brazos con una acción, querer atrapar a los personajes. Estas manos se contraponen a su fondo, perdiéndose con líneas moduladas y modeladas, sin terminar de formar toda la silueta. Con este tratamiento, busco plantear las situaciones de acusación frente a la víctima, donde vuelve a ser condenada nuevamente.

Profanados. 2020
Ilustración digital
Facundo Moyano

Como parte del proceso, en este nivel me centré más en la exploración y búsqueda de imagen. Continuando con el Proyecto Estigmas (2019) decidí abocarme más a la producción y exploración de materiales y técnicas.

En primera instancia, continúe con los tratamientos a modo de ilustración infantil, planteando la relación Monstruo-niño surgida en el proyectual 2 de pintura. Realicé un corpus de 4 ilustraciones, donde modifiqué de manera paulatina, los rasgos de los personajes de la

infancia, basándome en los dibujos de monstruos, obtenidos por niños.

“Siempre que un ilustrador traduce un texto en una imagen descifra y desancla los sentidos que el texto amarra en sus signos”

Gabriela Escobar

En esta etapa, me encontré con la necesidad de dar un paso más y modificar las actitudes de los personajes. Comencé así a buscar mis propios signos y lenguajes para poder decir, a través de la imagen, que es lo inocente, que es lo siniestro, que es lo que se oculta.

Como trayecto final, decidí teñir de mi estética esta producción. Descartar por el momento la aplicación de la ilustración infantil, para personalizar más el proyecto. Como resultado, obtuve un primer conjunto de 3 ilustraciones que dan alusión a tres etapas contempladas por la niñez: 1o infancia (1 a 5 años); 2 o infancia (6 a 12 años) y pre adolescencia (13 a 18 años). En estas 3, hubo una exploración en cuanto al tratamiento de los personajes de la infancia, hasta decidirme por uno.

IncurSIONAR en el género de la ilustración fue aportando bastante riqueza al proyecto. En ella fui descubriendo como puedo integrar diferentes técnicas analógicas, (como el dibujo o manchas de pintura), con interfaces digitales (tabletas de diseño gráfico, pantallas y software de edición). Daniel Roldán en Palabra de Ilustrador (2019), menciona 6 funciones de la ilustración: conecta, interpela, aporta identidad, persuade, actualiza y describe (p. 23)⁸. En estas funciones, encuentro un soporte para mis ilustraciones, por ejemplo: en interpelar al espectador con la imagen, o al conectarlo con la problemática.

⁸ **Roldán, Daniel.** Palabra de Ilustrador. EUDEBA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019. P. 23

Roldán menciona, “una ilustración funciona no solo porque está bien ejecutada como dibujo, pintura, etcétera, sino porque logra comunicar”.

Profanados. 2020
Ilustración digital
Facundo Moyano

Uno de los interrogantes, que me presento este proyecto fue: ¿Cuál es el modo correcto para exhibirlo? Una de las posibles respuestas sería, imprimirlo y enmarcarlo, sin embargo, esta opción no resultaba del todo acertada, bajo mi análisis. En contexto de pandemia de 2020/21, donde las redes invadieron el cotidiano de todos, me invité a invadir el cyber espacio con mis ilustraciones. Estas imágenes, fueron creadas con medios digitales y consideré oportuno que no salieran de ese ámbito. Roldán expone que la ilustración, conforma su legitimación en el momento que toma contacto con el público, se

produce la comunicación y adquiere sentido (p. 25)⁹. Meditando esto, divulgue mis producciones en las redes, exponiendo al contacto con otros usuarios, lo cual permitía el intercambio de opiniones y críticas.

Gabriela Escobar también en *Palabra de ilustrador*, define la ilustración como un lenguaje que trabaja esencialmente con imágenes derivadas de un texto y cuyo fin es el de comunicar una idea, un concepto, una experiencia (p. 29). La ilustración, se vale de la relación simbólica para poder decir¹⁰. Es esta expresión que cimienta los procesos de construcción de mi imagen, logrando manifestar con ella estos hechos.

Profanados. 2020
Ilustración digital
Facundo Moyano

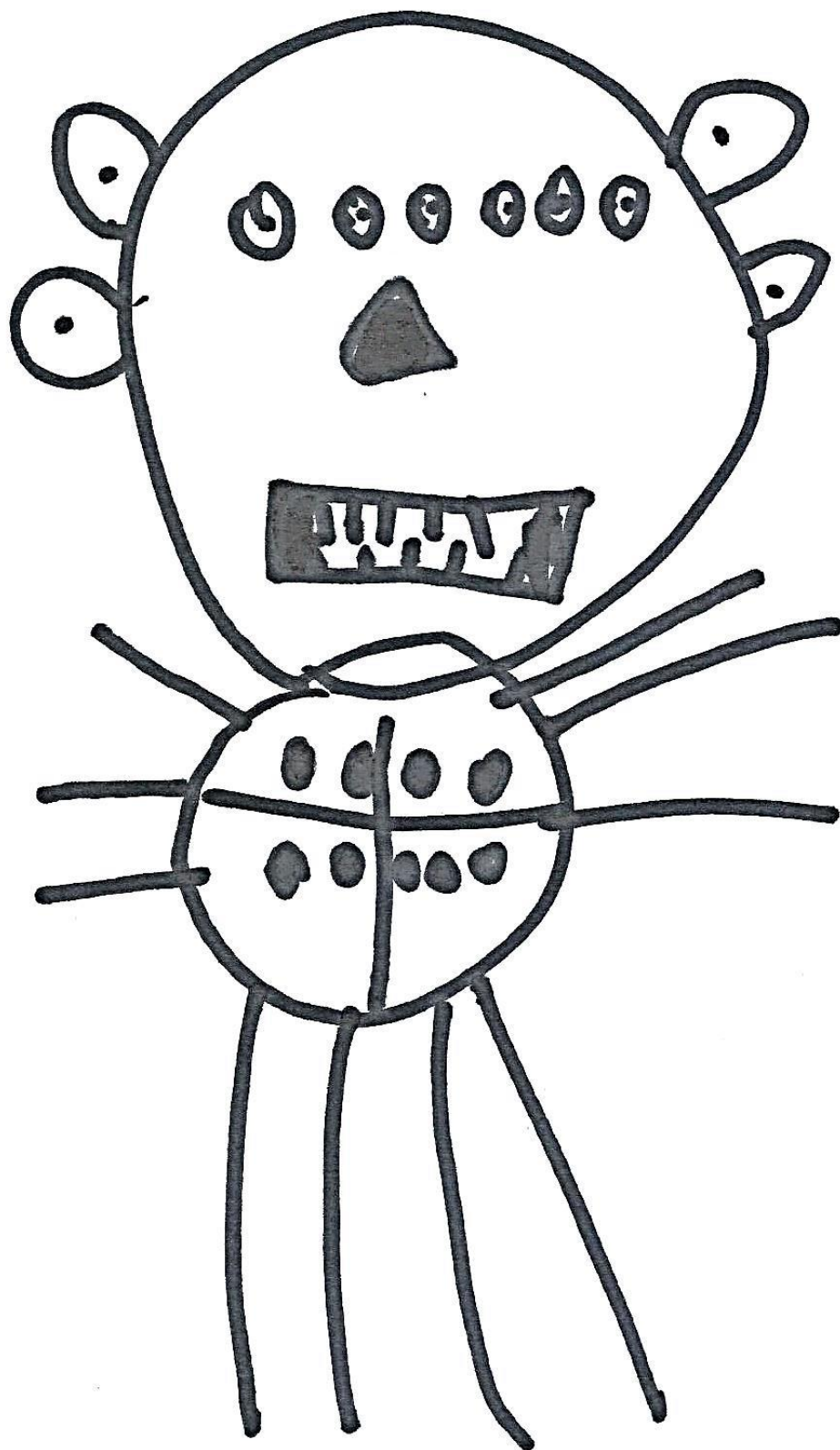
⁹ **Roldán, Daniel.** *Palabra de Ilustrador*. EUDEBA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019. P. 25

¹⁰ **Roldán, Daniel.** *Palabra de Ilustrador*. EUDEBA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019. P. 29

Este universo simbólico, toma forma en cada una de mis imágenes, o al menos eso pretendo. Cada una, narra con emotividad un testimonio desgarrador. Cuentan como una etapa inocente, que debe ser cuidada y acompañada, termina siendo presa de las manos de un perverso actor, profanando esa inocencia.

-Capítulo III-

Crisálida

En *Crisálida*, la elección del género instalación, la encuentro cimentada en las definiciones que otorga Rebentisch en *Estética de la instalación*, al mencionar que “lo que surge bajo el concepto de instalación son no tanto obras, sino modelos de su posibilidad”¹¹. Veo de este modo, la variante de caminos posibles que ofrece este dispositivo de exhibición, nutritivos para el fin del proyecto. Rebentisch menciona además la importancia de la instalación en relación al espacio que la rodea y/o su contexto. También pone atención al nuevo rol que ocupa el espectador, ya no es un observador pasivo, la instalación le brinda una nueva asignación con un rol activo, lo convierte en usuario.

Siguiendo las ideas de Rebentisch, planteo una carpa de gran tamaño, capaz de albergar a un adulto. La construcción de este habitáculo, está integrada por sábanas, generando una superficie angosta: 2 m de alto, 1,80 de ancho y 3,20 m de profundidad. Una de estas telas, la que está ubicada en la parte última de la instalación, se encuentra intervenida con la técnica de transfer, estampando la imagen de una mano, la cual evoca una posición de atrapar o capturar. La estética que presenta es similar a la que se encuentra en la serie *Profanados*. El transfer me permite lograr transparencias, texturas e intensidades que aportan información necesaria para desarrollar el mensaje. Es mi intención, transportar al espectador al momento de la infancia, donde la construcción de carpas con elementos domésticos, era una actividad de recreación habitual.

¹¹ **Rebentisch Juliane**, "Sobre la instalación". Caja negra. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2018.

Crisálida. 2021
Instalación
Facundo Moyano

David Sobel, educador e investigador inglés, en su libro *Children's Special Places: Exploring the role of fort; dens; and brush houses in the middle childhood*, desarrolla aspectos de gran aporte para el proyecto, acerca de esta actividad en los niños. El autor, menciona la construcción de fuertes en las infancias, como una actividad de autoconocimiento. Les brinda a los niños sensación de seguridad, de protección y de permanencia. Estos refugios pueden ser un indicador de situaciones que afectan a nivel personal al niño, como varias de las actividades que realiza. La carpa genera una atmósfera de seguridad, se vuelve amparo, brindando protección y resguardo del mundo exterior, totalmente desligado de la vida adulta.¹²

¹² **Sobel David**, "Children's Special Places: Exploring the Role of Forts, Dens, and Bush Houses in Middle Childhood (Landscapes of Childhood Series)", Inglaterra. Wayne State University Press. 2001

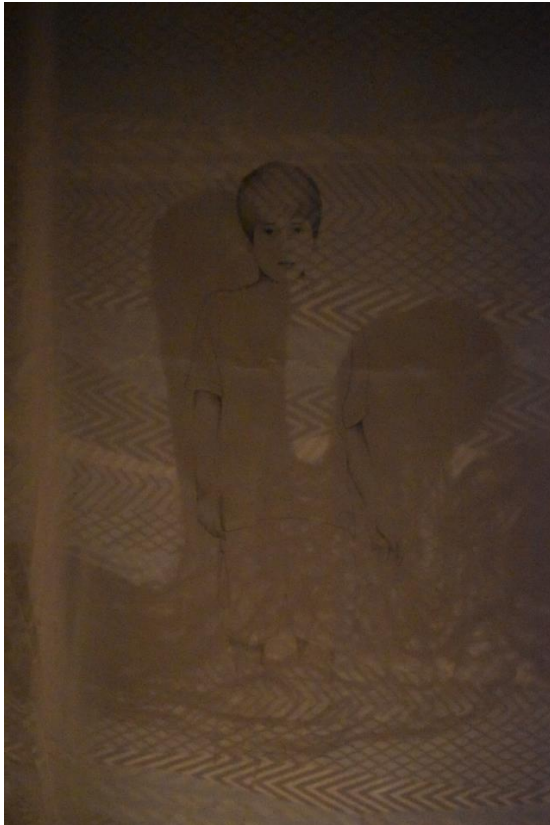
En el centro habita una luz, originada por una lámpara de kerosene, adaptada para ser enchufada a pared. El empleo de la luz como elemento constitutivo, ha estado presente en varias de mis producciones pasadas como Confluencia de los que quieren ser encontrados (2019) o Pasado en Movimiento (2016). En esta oportunidad, la luminosidad simbolizara aquello que se ve hurtado, lo que se quiere robar o apagar.

Crisálida. 2021
Instalación
Facundo Moyano

Delante de esta luz, se posiciona una tela de gaza (90 cm x 200 cm), la cual tiene sublimada un autorretrato, con técnicas de ilustración digital. La elección de la gaza, me permite simbolizar la transparencia y fragilidad de la infancia. Esta tela entra en dialogo con todos los elementos, completando el mensaje que deseo expresar y denunciar.

"En su refugio, replican la realidad y así son capaces de asimilarla. Es un puro juego simbólico y de imitación. Los niños reproducen escenarios dentro de su refugio y lo asimilan"¹³, afirma David Sobel en su investigación. Es más que solo un juego, es modo y un medio de aprender, de digerir e incorporar la realidad en la cual, están inmersos. En las palabras de Sobel, encuentro los cimientos que dan cause a la elección del título para el presente proyecto, al decir que "es su propia crisálida privada". Crisálida, ese capullo de intimidad que resguarda secretos, historias, heridas las cuales gritan en un silencio hermético, pidiendo ser escuchadas.

Crisálida. 2021
Instalación. Gasa
sublimada
Facundo Moyano

¹³ **Sobel David**, "Children's Special Places: Exploring the Role of Forts, Dens, and Bush Houses in Middle Childhood (Landscapes of Childhood Series)", Inglaterra. Wayne State University Press. 2001

Se presenta de este modo lo autorreferencial en mi trabajo. No solo por contar mi propio testimonio, sino que, además, me apropio de otras historias que necesitan ser contadas. La elección de materialidades y soportes, no puede ser algo elegido al azar. Estas opciones, hablan y fundamentan mi denuncia. Siendo mi campo de investigación hechos de abuso sexual infantil, el foco de interés está puesto en aquello que no se ve, lo que se calla, eso que se dice tímidamente en el descuido o en reuniones muy íntimas. Las sábanas intervenidas formando una carpa, la luz que genera una atmosfera, la gaza sublimada, son todos elementos que constituyen mi obra. Yace aquí un anhelo de hacer pensar y repensar al espectador ésta problemática, de comunicar a otros a que no han vivenciado estos hechos.

Durante el proceso creacional, este proyecto recorrió las etapas establecidas al inicio: 1) Investigación y profanación de la temática; 2) exploración de materialidades y soportes; 3) desarrollo de un sistema de montaje y exhibición. En primera instancia, pude reconocer nuevos elementos teóricos que me permitan sustentar y justificar el mensaje de este proyecto, como lo fue la bibliografía de David Sobel en relación al uso de las carpas y refugios con sábanas en la infancia. La segunda etapa, me permitió explorar nuevos modos de producción de imagen, a partir de la sublimación. Esta técnica me ayuda a estampar de una manera fiel mis ilustraciones, a una tela tan particular como la gasa. Por último, decidir la instalación como soporte, ha sido un gran avance para repensar los modos de montaje.

Filiaciones

La película **I kill giant** (2017) dirigida por Anders Walter desde un guion de Joe Kelly, basado en la novela gráfica de Kelly y Ken Niimura del mismo nombre. Este relato, me hizo reflexionar acerca de cómo enfrentan los niños, realidades crudas y tan alejadas de su propia etapa inocente. Pensar el mundo de fantasía, que recrea la protagonista para poder sobrellevar su realidad (una familia un poco disfuncional, cuya madre está en su lecho de muerte, producto de cáncer), fue el disparador que me hizo pensar ¿Cómo podemos transitar, quienes fuimos de víctima de abuso infantil, esa etapa de niñez? ¿Qué mundo y personajes nos fuimos inventando? Y lo más relevante ¿Cómo animarnos a contar lo que vivimos?

La acción **Yo soy su voz** (2017) de peluches y carteles de protesta de la ONG Aldeas Infantiles SOS Colombia, nacida para detener y prevenir el abuso sexual infantil, también marcó, en cierto punto, el

camino de este proyecto. Esta organización, realizó una acción en el 2017 bajo el nombre Yo soy su voz, una campaña que nació con el objetivo de detener el abuso sexual infantil y conformar el movimiento más grande por la protección de la niñez en Colombia. Dicha acción consistía en peluches con mensajes en contra de los abusadores y a favor de las víctimas, emplazados en espacios públicos. Esta manifestación volvió a repetirse durante los años 2018, 2019 y una versión virtual en 2020, por cuestiones de aislamiento por Covid-19.

Acercándome a las prácticas artísticas visuales, encuentro cercana la instalación **Lo que tú sabes**, (2012) de la artista mexicana Patricia Meza Rodríguez, es una instalación que toca el tema del Abuso Sexual Infantil, se enfoca principalmente a los adultos que recibieron este tipo de violencia en su infancia.

Es una invitación a reflexionar y romper nuestros silencios sobre este fenómeno tan común en el contexto familiar y que se mantiene en la invisibilidad. Lo que tú sabes, nace del arraigo de las fiestas patronales en México, esto hace, que en cuanto la gente ve papel picado decorando una calle, callejón, parque, en el atrio o fachada de una iglesia, inmediatamente remite a que se está celebrando una fiesta, el motivo, puede ser patronal, de alguna fiesta tradicional o privada, basta con dar una mirada a los papeles que penden de un hilo y estos nos darán la información, de que fiesta se trata o a que santo se celebra.

Proveniente del mismo país la artista Issa Téllez y su obra **¿Conoces a Eduardo López?** Una performance, realizada en 2017, ésta acción forma parte de la búsqueda de una solución a un proceso de denuncia sin respuesta. Una performance, realizada en 2017 en las afueras del estadio BBVA y en la celebración posterior en la Macro plaza de

Monterrey, México. Esta acción forma parte de la búsqueda de una solución a un proceso de denuncia sin respuesta. Los rasgos característicos del agresor en este hecho fueron su nombre (que se sospecha falso), y el haber portado su playera de Rayados. Se entregaron folletos que decían lo siguiente: “¿Conoces a Eduardo López? Cometió un delito sexual en contra de mí y no lo encuentro. Un rasgo característico es que portaba una playera de rayados. Si conoces a un Eduardo López que ha cometido delitos sexuales o crees que podría cumplir con el perfil, por favor contáctate conmigo.”

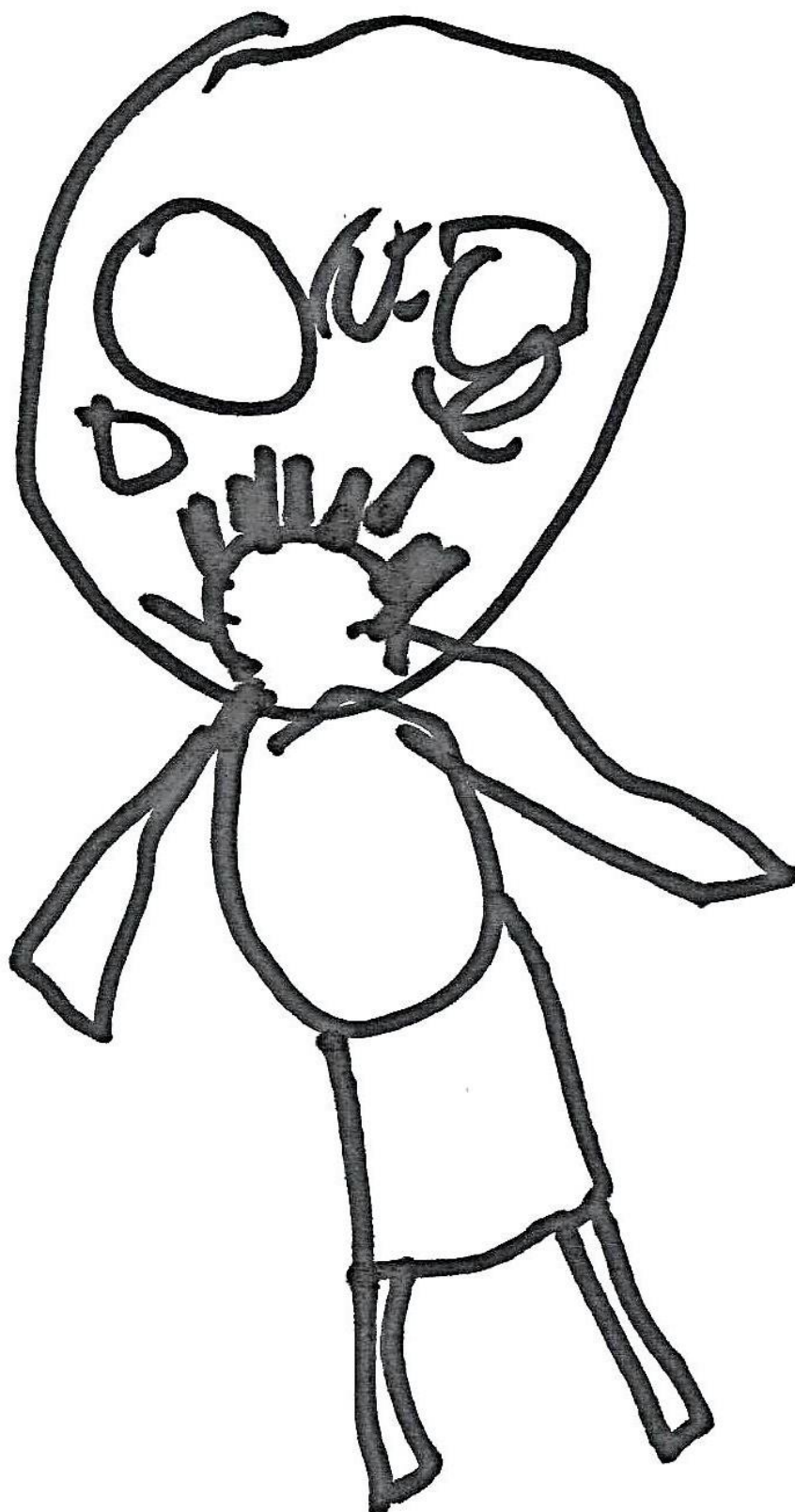

Por último, encuentro la obra de la artista estadounidense Emma Sulkowicz, una performance llamada **Mattress Performance: Carry That Weight**, en 2014. Esta acción, fue para la artista una forma de protesta, ya que no se tomaron medidas de justicia, cuando ella denunció ser abusada por un estudiante del Campus, de la Universidad de Columbia. Iniciada en septiembre de 2014, la pieza involucraba a Sulkowicz llevando un colchón de 50 libras (23 kg), del tipo que Columbia usa en sus dormitorios, alrededor del campus. Sulkowicz dijo que la obra terminaría cuando un estudiante (al cual

denuncia que, presuntamente la violó en su dormitorio en 2012), fuera expulsado o abandoné la universidad. Sulkowicz llevó el colchón hasta el final del semestre de primavera, así como a la ceremonia de graduación en mayo de 2015. Sulkowicz acusó a Pablo Nungesser, un compañero de Columbia, de haberla violado en agosto de 2012. Ella denunció el incidente a las autoridades escolares, que investigaron el incidente. Nungesser fue declarado inocente por un tribunal del campus y sostuvo que el encuentro fue consensuado. El crítico de arte Jerry Saltz llamó a Mattress Performance "vulnerabilidad radical pura" y una de las mejores muestras de arte de 2014.

Inscripciones

En relación a las inscripciones del proyecto, con las prácticas artísticas locales, encuentro vinculaciones con artistas que traten temas de Política y arte. Comprometiéndose, en sus producciones, con problemáticas que afectan a un común de personas. Las operaciones de diferentes técnicas, materiales y soportes para hacer del arte, un modo de denuncia y voz de aquellos que no son escuchados.

En primera instancia **León Ferrari** (1920-2013) con serie de objetos intervenidos. Gran parte de su obra está orientada a denunciar los abusos de poder y la intolerancia en la sociedad. Los pilares de su obra se basan en una dura crítica hacia las guerras, la religión y todas las formas de intolerancia. Su fuerte crítica a la Iglesia católica causó gran controversia en la Argentina, generando un intenso debate sobre arte y libertad de expresión en el que estuvo involucrado el Papa Francisco I, Jorge Bergoglio, en aquel momento Arzobispo de Buenos Aires. Apropiándose de objetos cotidianos, y proporcionándoles su estética mediante intervenciones visuales, Ferrari logra consolidar en sus piezas, mensajes con una fuerte carga de denuncia y crítica, hacia diferentes sectores y entidades.

Lino Enea Spilimbergo (1896-1964), con su serie *La vida de Emma*, es un relato tomado de una crónica policial: Emma Scarpini, de 30 años de edad (autorizada para ejercer la prostitución) se suicidó arrojándose desde el noveno piso de un hotel. En las treinta y cuatro monocopias, de un realismo brutal, Spilimbergo relata los avatares de una niña en su hogar, que a los quince años trabaja en un taller de planchado y a los diecisiete es invitada a subir a un auto cuyo destino será un prostíbulo de San Fernando. Es una producción casi esquemática que se irá transformando, que muestra la angustia, la resignación, la muerte como testigo, el pequeño espacio de una habitación cuyos objetos, cama, jarra, palangana, acompañan su existencia reducida a la esclavitud. En cierta forma, Spilimbergo denuncia esta explotación a través del relato dramático de su vida y de la de sus compañeras.

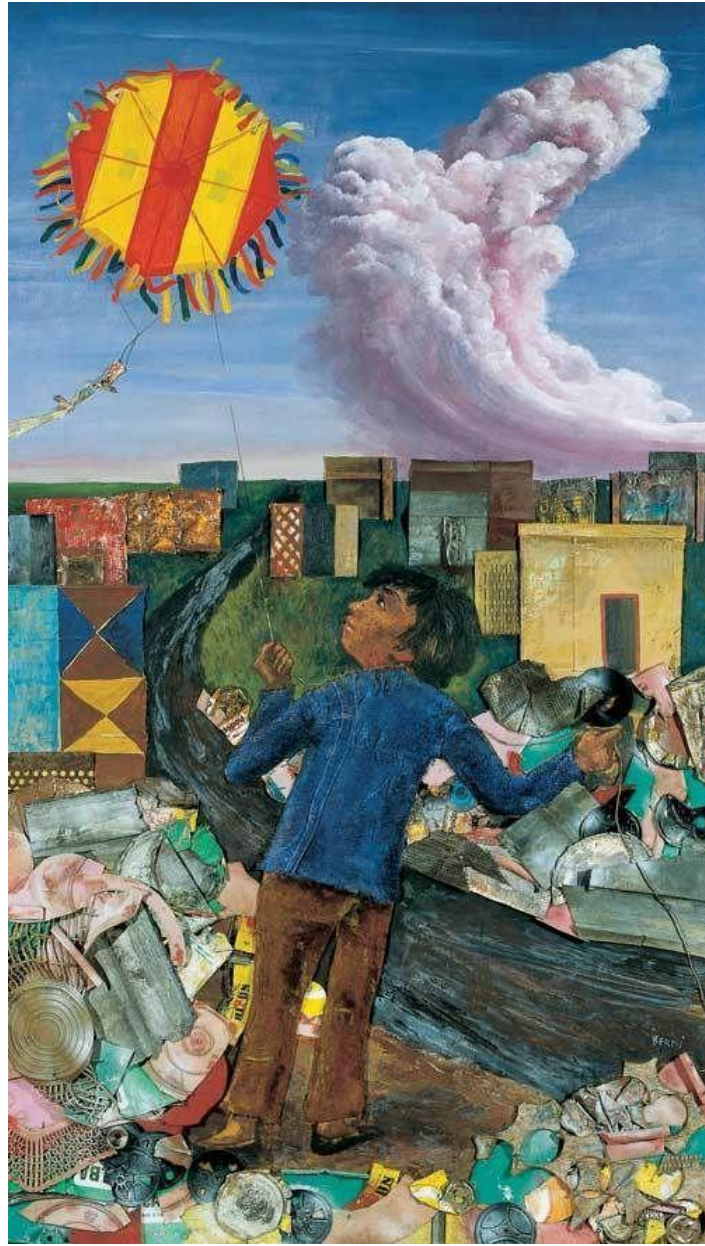
La obra del gran **Carlos Alonso** (1929), servirá de soporte para el proyecto, en especial las que participaron de su muestra Carlos Alonso, Pintura y Memoria en 2019, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Durante el periodo de abril a Julio del año 2019, se mantuvo en exposición la obra del Artista, en el Pabellón de exhibiciones temporarias. Esta muestra reunía dos ejes. Tomando el eje Realidad y memoria, aúna las obras donde el artista reflexiona sobre la historia argentina y pone de manifiesto su compromiso social y político. Esta retrospectiva de Alonso nos muestra, su trabajo durante los años 60 y 80 donde se distingue la realidad violenta del país, visible en obras como Manos anónimas y otras donde denuncia las injusticias de la época o como las dedicadas a la muerte del Che Guevara.

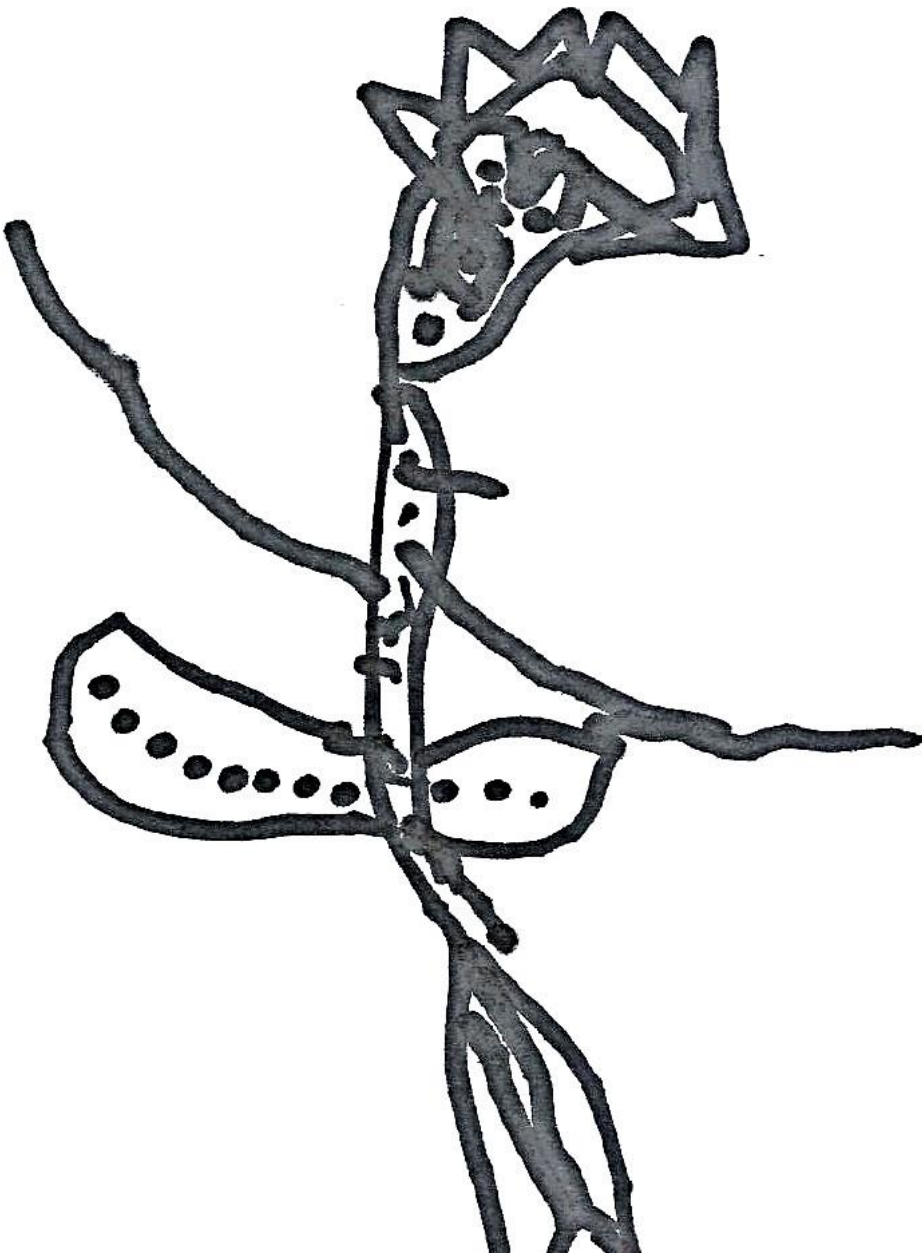
Por último, es imposible, no nombrar la serie de **Antonio Berni** (1905-1981), Juanito Laguna. Inspirado en los cientos de niños que el artista encontró en las villas miseria o barrios periféricos humildes que existían en la ciudad de Buenos Aires desde los años 30 y que incluso

habían crecido en los últimos años. Berni recreaba a Juanito, como niño obrero, el cual tenía sus derechos vulnerados. En ese tiempo, la imagen infantil aparece recurrente en la obra del artista y es con esta serie que sale a la luz. Como aclara el propio Berni: “Juanito es un chico pobre pero no un pobre chico. No es un vencido por las circunstancias sino un ser lleno de vida y esperanza, que supera su miseria circunstancial porque intuye vivir en un mundo cargado de porvenir”. Juanito Laguna, hace visible una realidad cruda para muchos, a partir de la creación de un personaje ficticio. Esta crónica en imágenes, plantea un camino de esperanza para esa niñez representada por el artista. Este escenario, es un posible desenlace próspero para las infancias.

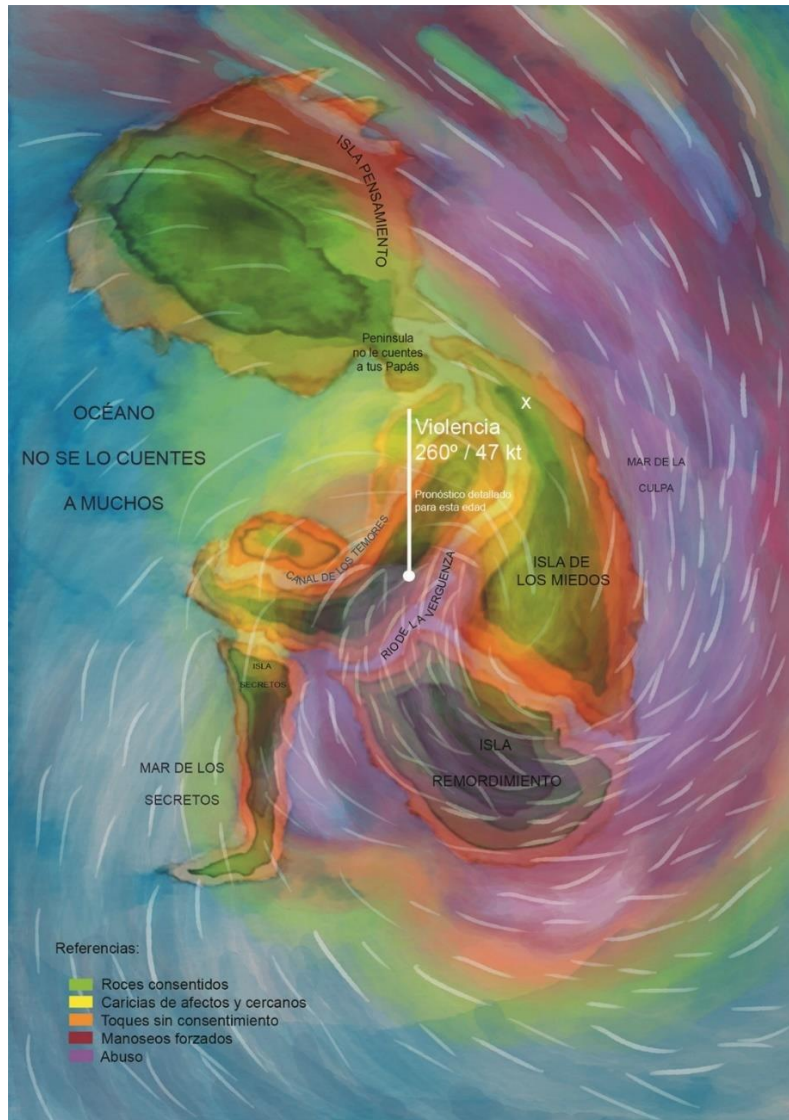

Anexos

CATÁSTROFES INFANTILES.

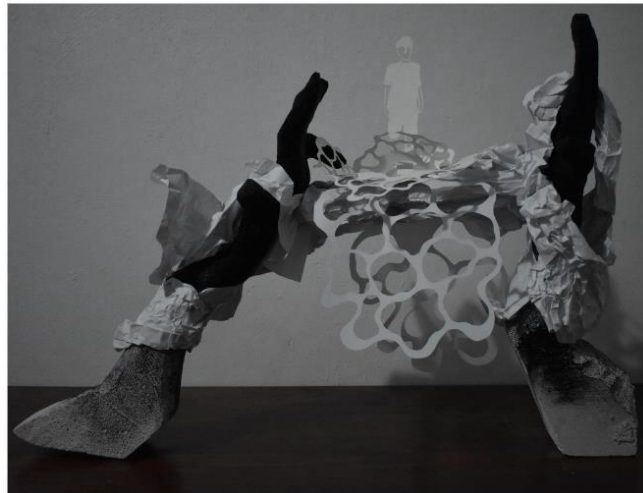
Página de libro de Artista Colectivo para la Edición 2019 de la Cátedra Agüero de Proyectual Grabado y Arte impreso. Interactuando con técnicas analógicas y digitales, logré una ilustración que hace referencia a los mapas meteorológicos.

Catástrofes infantiles. 2019
Ilustración analógica y digital.
Facundo Moyano

PIEDRA Y PAPEL.

Un ensamble escultórico donde dialogan diferentes materialidades. Continuando con las inspiraciones en juegos de la infancia, tomo “piedra, papel o tijera” para poder contar esta problemática. Mi intención es relatar como algo aparentemente frágil, como lo es papel toma fuerza para envolver a la piedra.

Piedra y papel. 2021
Ensamble escultórico, talla en retak y papel calado.
Facundo Moyano

AUTORREFERENCIALIDAD.

Participando en el Seminario de profundización de dibujo y pintura, del curso de extensión universitaria, nos proponen como eje la autorreferencialidad. Con esta propuesta, me enfrento a contar mi propio relato a partir de la ilustración. Incorporar mi propio testimonio, para convertirlo en imagen, que presente y hable en primera persona.

Sin título. 2020
Ilustración digital.
Facundo Moyano

Conclusiones

Durante el proceso de construcción de esta tesina, se presentaron diferentes proyectos, que accionan un hecho de manifestación. Este objetivo, lo aplico de diversos modos en mi hacer artístico. Explorando materialidades, nuevos soportes y formas de producir obra, pude alcanzar la meta: denunciar o poner en evidencia a través del arte.

Teorizar acerca de esta funcionalidad posible de las prácticas artísticas, me direcciona en el camino de los artistas ya citados en las inscripciones, quienes no pensaban obra para decorar, más bien sus producciones estaban cargadas de mensajes contra las desigualdades, los poderes hegemónicos, etc. Y es, en este camino, donde encuentro un sentido a mi producción. Durante el recorrido de la carrera como estudiante, surge la incógnita de ¿qué producir? o ¿para qué producir? y quizás las posibles respuestas sean: para el Salón, el concurso, la feria, la venta... Mi obra está pensada para el debate, para poner a la luz de todos un tema silenciado y siempre actual: El abuso sexual en las infancias.

Cada proyecto realizado durante la carrera, me fue acercando a este propósito. Algunos de manera más directa que otros. Pero cada uno, fue de gran apoyatura, desde la exploración de materialidades y soportes, como la acción semiótica de pensar una obra con un mensaje para el público espectador. Citar cada uno, sería de gran extensión para esta tesina, por eso el recorte y la profundización en estos tres: *Estigmas* (2019), *Profanados* (2020), *Crisálida* (2021). Funcionaron para mí, con una estructura en espiral, yendo de lo general, a lo particular, citar lo público y contar lo privado.

Hoy entiendo el empleo de las artes desde otra perspectiva, totalmente diferente a la que tenía como ingresante, en un principio al comenzar la carrera. Iniciar los estudios de manera inocente, sin

concebir los alcances de la misma o los métodos y aplicaciones que tienen la producción de obra, me hizo chocar con la fuerza que tiene el arte en su función política. Una manera de producir que es pensada para el debate y visibilización de problemáticas, subyugadas por el poder de otros. Enfrentar mis producciones a espectadores como docentes, compañeros y público en redes sociales, me nutrió de una devolución para seguir produciendo este tipo de obra. Rechazo, admiración, gusto por la estética, compasión, polémica, adhesión a la lucha y resistencia por la problematiza, fueron algunos de estos resultados.

Con *Estigmas* (2019), logré un primer acercamiento a esta problemática, donde me apropié de testimonios reales de abuso en las infancias, para poder denunciarlos a partir de la imagen. Descubrí las herramientas digitales para construir obra, un mundo conocido pero nuevo para explorar. Me llevo a encontrar mi propio “oficio y técnica” para adaptar las herramientas a mi necesidad. Entendí la colaboración como método de producción, incorporando a mi proyecto, obras de compañeros que la UNA me brindo en diferentes experiencias y momentos, como también el arte en las infancias. Un gran punto de partida en este camino, que exigía aún más.

En *Profanados* (2020), la búsqueda de la estética se volvió centro. En contexto de pandemia y encierro, me permitió explorar con más profundidad el campo de la ilustración. Con esta nueva iniciativa, fui transformando e integrando los modos de hacer. Haciendo un registro por mi trayectoria, identifiqué que mis obras terminan siendo “bellas” para el espectador. Con esta noción, me propuse construir imagen, logrando cautivar de algún modo la atención del espectador. Surgen así, las primeras ilustraciones, en donde lo digital, me permite el diálogo entre dibujo y pintura. Pensadas solo para ser exhibidas en

redes, estas ilustraciones se enfrentaban a este público también digital, permitiendo el comentario e intercambio de opiniones.

Las cuestiones de abuso en las infancias, seguían proponiendo aún más en el hacer artístico, presentándome la autorreferencialidad en mi propia obra, animándome a contar mi testimonio. Nació de este modo, *Crisálida* (2021) que me permitió hablar en primera persona a partir de la instalación. Fue sin dudas, un proceso resiliente, donde el arte lograba exorcizar fantasmas del pasado. Recurrir al género de la instalación, me hizo repensar los espacios de intercambio entre obra y espectador. Habitar al espectador para interpelarlo, fue mi objetivo en este proyecto. Contar y entender un relato a partir del juego, carpas con sábanas, como lo hacía de niño. Esta acción de mi infancia, hoy reaparece con fuerza, para manifestar y denunciar un relato, que muchas veces fue silenciado.

En esta investigación, fui registrando cuánto cuesta a los hombres, relatar hechos de abuso en sus infancias. En mi posición de varón, me vi en la tarea de encarnar la voz de tantos que aún no se animan a hablar. Al momento de buscar filiaciones e inscripciones, no encontré artistas varones que traten la problemática, solo mujeres y colectivos de mujeres que abordan la problemática, pero en edades adultas y con hechos de violación.

Me descubro en el arte, y encuentro en él, un mundo de posibilidades que me permiten ser y manifestar. Abrazar mi historia y entender que las prácticas artísticas, encarnan una fuerza poderosa, la cual es capaz de romper silencios, conmoviendo hasta lo que se considera inmutable. El arte no solo salva, también denuncia, registra, testimonia, habla por los callados. Una herramienta dispuesta a ser usada por quienes la precisan para resistir.

*“Esa justicia muda con olor a muerte
Se piensa que el silencio es para siempre
¡No van a correr con esa suerte!
Los gritos que apagan van a retumbar más fuerte*

*Creando caminos, siguiendo latidos
Los llamados bandidos no seremos comidos
Esa espina no asusta a los cuerpos curtidos
Que esquivan tarascones de los dientes del olvido”*

Lisandro Aristimuño ft. WOS, Comen.

Bibliografía

Baeza, Federico, *Habitar y narrar*. (Soto, Marita, compiladora). Editorial Eudeba, Buenos Aires, 2016.

Carrillo de Albornoz Cristina: “Balthus”, Madrid. Ed. H Kliczkowski.

Cella, Susana. *Selección y prólogo de cuentos de escritores latinoamericanos. Chicos en Latinoamérica. Desde la Gente*. Ediciones instituto movilizador de fondos cooperativos C.L., Buenos Aires, 1994.

Freire, Paulo. *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores, México, 1985.

Giunta, Andrea. *Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano*. Siglo veintiuno, XXI, Editores, Buenos Aires, 2011.

Goffman, Erving. *Estigma: la identidad deteriorada*. Editorial Amorrortu, Buenos Aires, 2006

Groys, Boris. *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Caja Negra Editora, Buenos Aires, 2014-2018.

London Sandy, Leiva Valeria: *Infancia vulnerada CERO*, Buenos Aires, Ediciones Hormé, 2015.

Rebentisch Juliane, *Sobre la instalación*. Caja negra. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2018.

Roldán, Daniel. *Palabra de Ilustrador*. EUDEBA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019.

Santoro, Daniel. *Manual del niño peronista*. La marca editora, Buenos Aires, 2002.

Sobel David, "Children's Special Places: Exploring the Role of Forts, Dens, and Bush Houses in Middle Childhood (Landscapes of Childhood Series)", Inglaterra. Wayne State University Press, 2001

Umberto Eco. *Historia de la Fealdad*, Barcelona. Editorial Lumen, 2007.

Schwartz, Jorge. *Las vanguardias latinoamericanas, textos programáticos y críticos*. Fondo de cultura económica, 2013.

Vircondelet, Alain. "Memorias Balthus", Ed. Lumen, Barcelona, 2002.