

POÉTICAS DOMÉSTICAS Y OTRAS MANUALIDADES

Domestic poetics and other crafts

MARILÚ MAURA PONTE GUZMAN

Carrera de Escultura
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú

RESUMEN

El proyecto busca ampliar los límites de la exploración artística para reconocer en el espacio doméstico posibilidades de ensayo y creación, poniendo en diálogo prácticas tradicionales asignadas al género femenino con lenguajes y recursos contemporáneos. Asimismo, propone una reflexión sobre la subjetividad femenina modelada por el mandato social, que le atribuye, de manera exclusiva, la ejecución de los deberes de reproducción y cuidados. La metodología empleada es la exploración artística, desde el campo de las artes visuales, que va de la mano con la escritura y la búsqueda de referentes afines a la problemática y las materialidades exploradas.

Se trata de una instalación escultórica multimedia, en la que la autora se apropia de elementos (prácticas, materialidades e instrumentos) del espacio doméstico para descargarlos de su función inicial y referirlos a las sensaciones, emociones y tensiones propias de la convivencia. Hace uso de técnicas asociadas a lo artesanal, al cuidado del hogar (tejido, zurcido, costura, lavado) y al lenguaje visual contemporáneo (videos e instalaciones) para construir un conjunto de seis piezas escultóricas que se conectan entre sí, por su origen, por haber sido extraídas del espacio privado, por las técnicas empleadas y las sensaciones que generan. Se mostrará el avance alcanzado de cuatro de los seis componentes del proyecto.

PALABRAS CLAVE

Arte feminista, arte textil, cuidados domésticos, escultura, espacio doméstico, manualidades

ABSTRACT

This project seeks to expand the limits of artistic exploration to recognize in the domestic space possibilities of essay and creation, putting into dialogue traditional practices assigned to the female gender with contemporary languages and resources. It proposes a reflection on female subjectivity modeled by the social mandate that exclusively attributes to it the execution of the duties of reproduction and care. The methodology used is artistic exploration, from the field of visual arts, which goes together with writing and the search for references related to the problem and materialities explored.

It is a multimedia sculptural installation in which the author appropriates elements (practices, materialities and instruments) of the domestic space, to unload them from their initial function and refer them to the sensations, emotions and tensions typical of coexistence. It makes use of techniques associated with crafts, home care (weaving, darning, sewing, washing) and contemporary visual language (videos and installations) to build a set of six sculptural pieces that are connected to each other, by their origin, for having been extracted from private space, for the techniques used and the sensations they generate. The progress achieved for four of the six components of the project will be shown.

KEYWORDS

Domestic care, domestic space, feminist art, textile art, sculpture, crafts

Poéticas domésticas y otras manualidades parte del reconocimiento de la problemática de los cuidados domésticos, causada por un sistema neoliberal que impone a las mujeres la realización de las tareas domésticas no remuneradas. El orden social sigue viendo a la subjetividad femenina bajo el modelo mariano, esposa y madre abnegada. El sistema obtiene de las mujeres no solo los resultados de las labores reproductivas no remuneradas (trabajo doméstico y de cuidados de menores, adultos mayores y personas convalecientes), sino también sus aportes de las labores remuneradas. El patriarcado exige a las mujeres el cumplimiento de ambas tareas, sin considerar lo excesivo de la demanda, beneficiándose del tiempo no remunerado, en desmedro de los intereses personales, de la realización profesional y del tiempo de ocio. Cada día a las mujeres nos exigen más y nos devuelven menos.

Así como las tareas domésticas y de cuidados son subvaloradas, las prácticas, materialidades y manufacturas del hogar son consideradas de poca importancia. De ahí proviene mi interés en los procesos artísticos que operan desde las manualidades, sobre todo desde la práctica textil, como acto revolucionario en un mundo invadido por la fabricación industrial. En su tesis doctoral *El significado de la creación de tejidos en las obras de mujeres artistas* (2014), Iratxe Larrea revisa las diferencias de los objetos artísticos y los objetos comunes, y revela que la asignación de expresiones artísticas y materialidades se dieron por asociación a los valores que expresaba cada género.

Mi investigación parte de reconocer que la crisis de los cuidados domésticos requiere ser expuesta fuera del ámbito privado para motivar una reflexión sobre la subjetividad femenina y dimensionar su contribución al sistema económico. Esta inquietud me llevó a revisar la serie *Arte del mantenimiento*, de Mierle Laderman Ukeles (1969), en la que se evidencia las causas por las que las labores de mantenimiento (domésticas y de cuidados) sostienen el funcionamiento del sistema económico patriarcal; así como la performance *Semiótica de la cocina*, de Marta Rosler (1975); el video *Road Movie*, de Natalia Iguñiz (2015); y el *Autorretrato 3*, de Carolina Rieckhof (2004), que abordan de manera crítica el modelo femenino conservador.

El proyecto *Poéticas domésticas y otras materialidades* propone una resignificación de los elementos del universo doméstico, descargándolos de su función inicial para referirlos a las sensaciones, emociones y tensiones que resultan de la convivencia y los espacios comunes. A partir de la exploración de materialidades y técnicas asociadas al universo doméstico, en particular a las prácticas textiles, escojo elementos propios de la casa y vinculados al cuidado del otro como materia base, con el objetivo de trabajar metáforas visuales sobre lo doméstico y lo afectivo.

Mi intención es generar un cuerpo de obra escultórico desarrollado con técnicas asociadas a lo artesanal (textiles) y a elementos (jabones, mantas, tablas de lavar, esponjas) y labores del hogar (tejido, zurcido, costura, lavado) y del trabajo formal (trajes de oficina), así como al lenguaje visual contemporáneo (videos e instalaciones).

La metodología empleada es la exploración artística, desde el campo de las artes visuales, que va de la mano con la escritura, la búsqueda de referentes artísticos nacionales y extranjeros, con quienes comparto afinidad por sus posturas de resistencia ante el orden social (maternidad, el trabajo reproductivo y de cuidados, la pobreza del tiempo, la descolonización del sistema, sexualidades disidentes). acompañada de la investigación bibliográfica sobre la historiografía del feminismo en el arte, la economía de cuidados y el arte textil.

La resistencia ante el orden social establecido y la visibilización de los trabajos de cuidado está contenida en la pieza *Instrucciones de cuidado*, compuesta por bloques de jabón con frases talladas a mano, alusivas a la maternidad y el trabajo doméstico. Utilizo las líneas de los bloques como cuadernos de caligrafía. Los jabones descansan sobre tablas de madera similares a las antiguas tablas de lavar a mano, empleadas en hogares que no cuentan con acceso a lavadoras eléctricas. La pieza alude a la acción de lavar, limpiar o corregir algo que no está bien y manifiesta la intención de restituir, de manera simbólica, una situación de injusticia.

FIGURA 1

Ponte, M. (2022). *Instrucciones de cuidado* [instalación escultórica: escritura sobre jabones de lavar, tablas de pino oregón sobre mesa]

FIGURA 2

Ponte, M. (2022). *Instrucciones de cuidado* [detalle de instalación escultórica]

Considero el textil en todas las acepciones posibles: la aguja, el ganchillo, el hilo, la fibra, el trapo; con las acciones de cortar, punzar, recortar, zurcir, deshilar, atar y desatar; así como con las técnicas del bordado, la costura, y el tejido plano y volumétrico. El textil representa el sentido de pertenencia a un colectivo, a una herencia histórica, a descubrir una forma de lenguaje, de sonidos a los que no había prestado antes atención.

El segundo componente es una escultura compuesta por pequeñas piezas modulares tejidas a ganchillo, denominada *Cuesta arriba hay esperanza*, a partir de dibujos en los que aparecían las figuras de montañas y mantas modulares. La pieza está compuesta por decenas de cuadrados con hilo de algodón de diferentes colores (beige, azul, verde y perla), siguiendo el patrón clásico *Granny Square* o *Pastillas*, que se emplea habitualmente para componer ropa de cama y mantas infantiles

El tercer componente es un telar denominado *Sobre (el) tiempo*, en el que combino una técnica artística (el *collage*) con otra de origen doméstico (el *patchwork*). El proceso de exploración también inicia con dibujos a lápiz y a tinta de mantas con figuras geométricas como ideas base. El contraste de los materiales, la manta infantil y esponja abrasiva, y el dibujo trazado en el piso, visibilizan el lado áspero de las dinámicas del cuidado, de la repetición de las tareas y la sensación de inutilidad y agobio.

FIGURA 3

Ponte, M. (2022). *Cuesta arriba hay esperanza* [escultura textil: tejido a crochet con hilo de algodón]

FIGURA 4

Ponte, M. (2022). *Sobre (el) tiempo* [collage textil: dibujo, recorte modular y zurcido sobre colcha de lana]

El cuarto componente avanzado es un conjunto de videos que son reproducidos al mismo tiempo en tres pantallas dispuestas sobre una mesa. Son imágenes que se repiten sin cortes y a los que doy inicio con un juego de palabras: Aquí, en todas partes, siempre, seguidas del primer plano de manos ocupadas en las tareas de zurcir, atar, tallar y escribir. La secuencia plantea la idea del esfuerzo, la repetición mecánica de las acciones domésticas, inacabables.

FIGURAS 5-7
Ponte, M. (2022). *Aquí, en todas partes, siempre* [stills de video]

La primera parte del proyecto se sustenta en gestos, acciones y objetos provenientes del mundo doméstico para crear significados de purificación (agua que no se ve, pero se siente en la cascada textil y en los elementos que la necesitan, jabones y esponjas); sentido de pertenencia a un colectivo (mujeres que maternan, cuidadoras, trabajadoras); el redescubrimiento de una forma de lenguaje (el textil); y la reparación simbólica de la memoria colectiva (comunidad tejedora milenaria).

El conjunto escultórico remite al hogar y evoca los gestos y acciones que ocurren en este, como también remiten a las sensaciones de afecto, protección, desazón, tedio y nostalgia. Mi intención es configurar un espacio íntimo, que permita rodear las piezas, olerlas, tocarlas, leerlas, escucharlas, enfrentarse a su escala y empatizar con las acciones dispuestas. Que provoque la sensación de haber ingresado a un espacio mental, donde las emociones se suceden unas a otras o se yuxtaponen.

Para la segunda etapa del proyecto artístico, continuaré la investigación iniciada sobre las formas de producción doméstica en el arte contemporáneo y con la exploración de técnicas manuales y materialidades susceptibles de ser trabajadas como textiles. Una escultura textil con retazos de uniformes de oficina y dos piezas tejidas en telar circular con alambre de cobre.

FIGURA 8

Ponte, M. (2022). *Poéticas domésticas y otras manualidades* [vista de sala]. Facultad de Arte y Diseño - PUCP, Lima.

REFERENCIAS

Larrea, I. (2014). *El significado de la creación de tejidos en las obras de mujeres artistas*. Tesis de doctorado. Universidad del País Vasco. <https://addi.ehu.es/handle/10810/12379>

Rosler, M. (1975). *Semiótica de la cocina*. [video]. <https://www.youtube.com/watch?v=ZuZympOIGC0>

Ukeles, M. L. (1969). *Manifiesto for Maintenance Art*. <https://queensmuseum.org/wp-content/uploads/2016/04/Ukeles-Manifiesto-for-Maintenance-Art-1969.pdf>