

Abstract: Drawing is an expressive medium that allows the designer to communicate his thoughts. When our thinking focuses on the ideation of industrial products, it is important to understand the intrinsic properties of Matter. Being aware of its properties can allow us to describe how the Form is born.

This paper expresses a methodology to learn to sculpt the Form that is born carved, as in wood or stone; describing a process that attends to the properties of Matter. Therefore, the drawing will allow to imagine the process of ideation of a product, educating cognitively and learning to create it sequentially.

Keywords: drawing - product design - methodology - sculpture - teaching

Resumo: O desenho é um meio expressivo que permite ao designer comunicar o seu pensamento. Quando nosso pensamento se concentra na ideação de produtos industriais, é importante compreender as propriedades intrínsecas da Matéria. Estar ciente de suas propriedades pode nos permitir descrever como a Forma nasce.

Este artigo expressa uma metodologia para aprender a esculpir a Forma que nasce esculpida, como na madeira ou na pedra;

descrevendo um processo que atende às propriedades da matéria. Portanto, o desenho permitirá imaginar o processo de ideação de um produto, educando cognitivamente e aprendendo a criá-lo sequencialmente.

Palavras chave: Desenho - design do produto - metodologia - escultura - ensino

(*) **Cayetano Cruz:** Coordinador/profesor del área de Dibujo del Grado de Ingeniería de Diseño Industrial en el Centro Universitario de Mérida de la Universidad de Extremadura en España. Doctor en Bellas Artes del Grupo de Investigación GEA. Ha participado en diversos Proyectos de Investigación Internacionales, Nacionales y Regionales financiados, y contratos de diseño de producto. Últimos proyectos artísticos destacados: Proyecto co-evolutivo *Emotions in Lines* del Colectivo “To Cry out of Happiness” en Galería MC de (Nueva York: 2017), en *Impact 10*. (Santander: 2018), y el SGEN en (Viena: 2019). Última exposición individual: Galería “Verso Branco” auspiciada por la Universidade Europeia de Lisboa (Lisboa: 2019).

Arte y feminismo en los trabajos de Introducción a la Investigación

Cecilia Kiektik (*)

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 36, pp. 332-335. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: diciembre 2020
Versión final: diciembre 2021

Resumen: Bajo el tema de clase “Manifestaciones artísticas y culturales en Latinoamérica contemporánea” cada alumno desarrolló su investigación individual, poniendo en juego sus intereses, conocimientos y área de pertenencia de su carrera. Encontrar el punto de cruce entre estas áreas implica tanto restringir al delimitar el tema como abrir la búsqueda para abarcar el fenómeno artístico en estudio en sus distintos contextos de pertenencia y producción; es así que al aula ingresan temáticas que atraviesan la sociedad y la cultura de nuestros días. Es notable como en los últimos dos años se advierte cada vez más la presencia del feminismo como eje de varias de las investigaciones dando cuenta de la actuación de la mujer en los distintos ámbitos artísticos. En esta presentación se dará cuenta de los trabajos presentados, sus temáticas, modos de abordaje e implicancias en el debate en el aula, orientado a la reflexión en el diseño.

Palabras clave: Feminismo – arte – investigación – docencia – contexto – legitimación

Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 335]

Introducción

Modo de elección de tema y cambios en la perspectiva para analizar el lugar de la mujer

En el marco de la materia Introducción a la investigación, en la Universidad de Palermo, los alumnos eligen un tema para desarrollar su trabajo a lo largo de todo el cuatrimestre, esa elección es libre pero acotada a ciertos criterios que incluyen determinantes de distintos niveles.

El primero de ellos lo decide la facultad: que el tema sea pertinente a la carrera y del orden de la tendencia, luego lo metodológico lo enmarca dentro de lo viable, original y novedoso; desde la clase se elige un tema general que abarque el cuatrimestre y que sea común a todos teniendo en cuenta las condiciones determinadas por la facultad en cuanto a la pertenencia y tendencia. Finalmente el alumno determina su elección poniendo en juego sus intereses, conocimientos previos, inclinaciones y deseos.

Es intención de este escrito describir cómo el concepto de feminismo apareció en el aula, particularmente en 2019, y cómo se los trabajó. Se trata de una descripción e interpretación de estos acontecimientos con la finalidad de que esto pudiera aplicarse a otros conceptos también, en ese sentido el concepto que les traigo es solo un ejemplo. En tanto contenido, me interesa describir no sólo la aparición de este concepto durante el año anterior sino también establecer algunas comparaciones con el modo de aparición de lo femenino entre los y las alumnas en años anteriores, ya que no puede decirse que haya surgido el feminismo como tema en el aula previamente, entonces las preguntas son ¿cómo fue apareciendo el concepto? ¿puede vincularse con eventos sociales y culturales del contexto? ¿hasta qué profundidad o extensión pudo tratarse en el ámbito de las carreras de Diseño y Comunicación y con qué finalidad? ¿con qué estrategias se le dio lugar?

Perspectiva usual de las investigaciones vinculadas al rol de la mujer

En una primera mirada se pueden observar las diferencias en la aparición de los objetos de investigación con relación al rol de la mujer a lo largo de los años en la materia: hasta el 2018 las temáticas rondaban en torno a los estereotipos de belleza y su contrapartida: la búsqueda de la comodidad en las prendas de vestir y en el calzado, por ejemplificar con relación a los temas de indumentaria y temas vinculados. Aquí presento dos títulos de las investigaciones desarrolladas en el año 2018 que a la vez son representativos de la perspectiva planteada hasta ese momento:

El rol del fotógrafo ante los estereotipos femeninos. La presión por ser la mujer perfecta. Coco Chanel, de lo rígido a la comodidad. Comodidad para la mujer.

Estos temas hacen foco sobre la presión que ejercen los estereotipos de belleza predominantes por un lado, y la búsqueda de comodidad por otro. Parecen ser parte del mismo problema, presiones que generan todo tipo de problemas de salud tanto física como mental, la manipulación en torno a las imágenes para alcanzarlos y cierto grado de crítica podría decirse hasta aceptada socialmente con relación a esa presión social y cultural. Ambos (presión y críticas) circulan, con la misma naturalidad. La búsqueda de la comodidad parecería que toma un camino independiente como si no se originara en las presiones de un modelo a seguir ya que se lo menciona, pero no se lo articula a fin de lograr una explicación.

En este tipo de investigaciones, lo femenino está puesto en los objetos, apareciendo frecuentemente ligado a lo rígido de las prendas o calzados como el corset o los tacones estileto. El feminismo como movimiento histórico de lucha y reivindicación del lugar de la mujer, sus derechos, libertades, la opción igualitaria a las oportunidades de estudio, desarrollo, libertad en y con su cuerpo, su deseo, nada de esto ha ido apareciendo en los temas de estudio hasta el año 2018 inclusive. No se podía verificar su presencia en el marco teórico.

Experiencia 2019: modo en que aparece el feminismo, contexto social y tratamiento en el aula

En el año 2019 se observa un cambio muy significativo: aparece el término *feminismo* con toda contundencia en varias de las investigaciones de clase. Aparece en los títulos de manera explícita y en otros casos aparece formando parte del marco teórico. También es el primer año donde las investigaciones pasan a ser individuales. Bajo el tema de clase "*Manifestaciones artísticas y culturales en Latinoamérica contemporánea*" cada alumno desarrolló su investigación individual. Estos son los títulos que eligieron los y las alumnas.

1. Ley de cupo *femenino* en festivales. Hartas de no ser escuchadas. Estudiante de la carrera Creación sonora: Abril Pereira.

Este tema fue contemporáneo a la discusión y aprobación de la ley de cupo femenino en los festivales de música. Ese año se observa que en el rock la participación de la mujer es de un 5 % y en el festival de rock de Cosquín de 15 %, esto motivó la presentación de la ley que fue aprobada en mayo, donde se estipula que debe haber una presencia mínima de 30 %.

2. #Ni una menos. *Feminismo 2.0*. Estudiante de la carrera Diseño gráfico: Camila Nemi Yañez.

En esta investigación se analizó el impacto del diseño gráfico en las manifestaciones feministas que tuvieron lugar contemporáneamente a la investigación. La alumna exploró el uso de imágenes para convocar a las manifestaciones y su viralización. Encontró que la viralización más efectiva se dio a partir de Instagram y se preguntó cómo es esto posible si se borran en 24 hs.; definió feminismo desde la mano de autores como Dora Barrancos lo cual le ayudó a contextualizar el feminismo particularmente en nuestro país, con un buen soporte teórico. Ella afirma que su elección de tema estuvo impulsada por el contexto social y político de ese momento:

El tema de investigación me interesó principalmente porque había sido un año muy atravesado por el feminismo. Me había llamado la atención la repercusión en las redes sociales particularmente de la campaña #NiUnaMenos, y me parecía que había "algo" con la imagen y con lo artístico que estaba siendo muy efectivo para comunicar. Como diseñadora gráfica me parecía que podía ser enriquecedor para mi área, y también obviamente como mujer, hablar y adentrarme en este tema y poder compartirlo y debatirlo en el aula de la facultad. (C. Nemi Yañez, Comunicación personal, 6 de julio de 2020)

3. *Feminismo en la música argentina*. Estudiante de la carrera de Publicidad: Fiorella Vega.

Fiorella tomó el caso de una música argentina actual de trap desde donde expresa su posición feminista: Vicu Vicuña. La alumna analizó sus letras. Definió en su trabajo los conceptos de feminismo, machismo, patriarcado y empoderamiento femenino. Comparó las letras de Vicu Vicuña (a quien entrevistó personalmente) con algunas

letras de producciones de Disney donde las princesas necesitan ser salvadas por un príncipe y a su vez, el príncipe parece no tener tampoco otra ocupación más que salvar una princesa. La alumna desarrolló la dimensión teórica entendiendo la presencia de estereotipos desde los cuales este fenómeno podía explicarse.

Decidí elegir una temática relacionada con el feminismo ya que siempre tuve un interés personal hacia ese tema. Me considero una mujer feminista, por lo cual disfruto de enriquecerme con información sobre el feminismo, así como enseñar e informar a las personas acerca de qué es el movimiento feminista y en qué consiste, para de esta manera evitar la desinformación sobre el tema, puesto que durante los últimos años se ha convertido en un movimiento controversial. (F. Vega, Comunicación personal, 11 de julio de 2020)

4. *El detrás del arte plástico erótico y su relación con la liberación sexual femenina. Estudiante de la carrera de Ilustración: Pilar Saracini.*

En esta investigación no aparece el término feminismo en el título y tampoco se desarrolla su conceptualización pero sí se lo menciona como el *verdadero agente dinamizador de los cambios* que posibilitaron que la obra artística realizada por la mujer tenga mayor reconocimiento. También se incluyeron los conceptos de machismo y patriarcado, para dar cuenta de su objeto de estudio. La estudiante analizó en qué modo aparece la sexualidad femenina y el arte erótico en la obra de arte a lo largo del tiempo. Entrevistó a una artista trans para dar cuenta de su experiencia en el ámbito artístico local.

La discriminación de la mujer en el ámbito del arte. Estudiante de la carrera de Ilustración: Tomás Matuk.

Este trabajo se enfocó en mostrar cómo ingresa la mujer a los museos: ¿con su obra o siendo parte de la obra como objeto artístico? La respuesta es la segunda y en mayor medida, desnuda. El alumno entrevistó a una artista que contó su experiencia acerca de cómo exponer sus obras en un museo requería de favores sexuales, se sorprendió al encontrar un ámbito artístico que creía progresista y abierto pero que no lo es: existe el sexismo. Un fragmento de su trabajo nos señala:

Es realmente visible la escasa cantidad de obras expuestas por artistas mujeres y sumándole a esto la cantidad de cuerpos desnudos femeninos que existen entre pinturas y esculturas expresando un mensaje de sumisión hacia la mujer. Encuestas que se le hicieron a museos de arte de todo el mundo muestran como uno de sus resultados más relevantes que el país con mayor cantidad de obras expuestas por artistas femeninas era Polonia y que tan solo contaba con el 22% de ellas.

El estudiante señala que lo motivó a elegir su tema de investigación:

En esos momentos estaba sonando muy fuerte el tema del feminismo, los derechos de la mujer y en particular el aborto legal o ilegal. Si tengo que responder que fue lo que me llevo a elegir y hacer un trabajo

sobre el feminismo, es que me crié con dos hermanas menores y hoy en día vivo con mi mujer. Nunca comprendí por qué existe esa diferencia social. Lo difícil fue asociarlo con el arte. Ese fue el mayor desafío de mi trabajo. (T. Matuk, Comunicación personal, 6 de julio de 2020)

Contexto de producción

Todos los objetos de estudio que tratamos en las clases de Introducción a la Investigación pertenecen al ámbito cultural y social: la creación de una cartera, la innovación de un producto en el área de diseño industrial, la obra de un músico o la comunicación en redes que establece un emprendedor, etc. A su vez, los eventos sociales y culturales instalan temas que circulan en la opinión pública, despertando conciencias, abriendo caminos, generando apegos, aliados y hasta enemigos; esto en el ámbito de la opinión pública pero por supuesto, hay quienes desde hace años trabajan en estos temas de manera comunitaria, política y/o académica. Estas posiciones, sus diferencias y su tratamiento particular acorde al rango etario ingresaron al aula no desde un conocimiento académico o militante, sino traído desde lo cotidiano de cada uno de los alumnos y alumnas que eligieron sus temas.

Otro tema que ingresó al aula y vale la pena mencionarlo – ya que curiosamente es en cierto sentido opuesto en cuanto contenido al feminismo – es el trap, este es un género musical que se instaló como tendencia entre los adolescentes, anterior a la emergencia del feminismo en términos de sus grandes manifestaciones. El trap se baila, se canta y lo curioso es que una gran cantidad de sus letras son muy denigrantes para las mujeres, al menos en su origen en tanto género musical. Esto convive en el aula y puede evidenciarse en uno de los trabajos presentados en este escrito, donde se analiza la producción artística de una mujer que utiliza este género para expresarse pero virando hacia una perspectiva feminista.

Lo estratégico: la escucha y la pregunta

La tarea docente es acompañar en ese camino al alumno, desde el conocimiento que cree tener incluso con gran énfasis y de tono emocional a un conocimiento fundamentado, racional y crítico en el que se apoye y desarrolle la investigación. Es complejo y requiere de labor e interacción donde lo fundamental será la *pregunta* que guíe para que sea él o ella sean quienes construyan y desarrollen una perspectiva teórica que les resulte acorde a su modo de entender la realidad que analiza apoyados en la mejor fundamentación posible en términos académicos.

El docente guía en lo conceptual: puede poner a disposición de los alumnos títulos y autores consagrados, investigaciones evaluadas en el marco universitario, escritos con referato, de ese modo el alumno entra en contacto no solo con ideas sino con un modo de escritura que luego se le va a pedir en los escritos de la materia.

Conclusiones

Como docente de la materia Introducción a la Investigación me resultó llamativa la aparición del feminismo como tema de estudio, ya que no era común su presencia en el aula hasta el año 2019. Luego, en términos de resultados, la producción de los estudiantes fue diversa en complejidad, tratamiento y autores. Es interesante señalar que esto marcó una clara diferencia con el abordaje de temáticas ligadas al lugar de la mujer comparado al modo en que aparecía en años anteriores, en donde el tratamiento que se le daba conseguía un análisis fragmentado e incompleto, en referencia a la usual crítica hacia los estereotipos por lo general desprovista de una contextualización que otorgue arraigo y comprensión a ese fenómeno. Lo mismo puede decirse de otro de los análisis usuales donde la búsqueda de la comodidad en las prendas analizadas en el marco de las carreras de moda e indumentaria, no se interrogaba acerca de los determinantes sociales y culturales que oprimían u oprimen e instalan su uso, al menos en esta materia que se encuentra en el inicio de las distintas carreras en la facultad de Diseño y Comunicación. En este sentido creo que el tratamiento que comenzó a tener desde el año 2019 la temática de lo femenino es más amplia y tuvo un lugar anclado en una perspectiva de género, más saludable e íntegra en términos de ser social y sujeto de derechos, en donde el contexto social y cultural produjo fenómenos que por su masividad influyeron para que se produjera este cambio.

Finalmente, para contestar la pregunta inicial acerca del modo en que apareció el concepto feminismo en el aula, podría decirse que lo hizo desde un contexto cotidiano extraordinario en donde las marchas masivas, generadas mayormente desde la autoconvocatoria de la población y particularmente situadas en el rango etario de los estudiantes de la universidad, posibilitaron la identificación sobre todo hacia quienes ya tenían estos intereses. Todo ello legitimó y posibilitó a alumnos y alumnas que ya tenían intereses previos en estas temáticas, a traerlas al aula, debatirlas y profundizarlas articulándolas con el ámbito de su carrera. Esto se pudo comprobar al consultar a los mismos estudiantes que produjeron estos trabajos, en función de la presentación de esta ponencia, ellos señalan que su interés era previo y que vieron la oportunidad de incluir un interés previo en su trabajo de investigación. También se puede señalar que la posibilidad de articular intereses propios de los estudiantes estaba presente en años anteriores por lo que es viable interpretar que los acontecimientos de la vida pública instituyeron la temática del feminismo en el discurso público otorgando mayor legitimidad al concepto a la vez que a los intereses previos de los alumnos, quienes finalmente le dieron lugar en sus trabajos de investigación en el aula.

Abstract: Under the class theme “Artistic and cultural manifestations in contemporary Latin America” each student developed his individual research, bringing into play his interests, knowledge and area of belonging to his career. Finding the crossing point between these areas implies both restricting by delimiting the topic and opening the search to cover the artistic phenomenon under study in its different contexts of belonging and production; thus, the classroom is filled with topics that cross the society and culture of our days. It is remarkable how, in the last two years, the presence of feminism as the axis of several of the researches is increasingly noticed, showing the performance of women in the different artistic spheres. In this presentation we will give an account of the works presented, their themes, ways of approaching and implications in the debate in the classroom, oriented to reflection on design.

Key words: Feminism - art - research - teaching - context - legitimization.

Resumo: Sob o tema “Manifestações artísticas e culturais na América Latina contemporânea” cada aluno desenvolveu suas pesquisas individuais, trazendo em jogo seus interesses, conhecimentos e área de pertencimento à sua carreira. Encontrar o ponto de cruzamento entre estas áreas implica tanto restringir delimitando o tema como abrir a busca para cobrir o fenômeno artístico em estudo em seus diferentes contextos de pertencimento e produção; é assim que os temas que atravessam a sociedade e a cultura de nossos dias entram na sala de aula. É notável como, nos últimos dois anos, a presença do feminismo como eixo de várias das pesquisas é cada vez mais perceptível, mostrando o desempenho das mulheres nas diferentes esferas artísticas. Nesta apresentação daremos um relato dos trabalhos apresentados, seus temas, formas de abordagem e implicações no debate em sala de aula, orientados à reflexão sobre design.

Palavras chave: Feminismo - arte - pesquisa - ensino - contexto - legitimação

(*) Cecilia Kiektik: Licenciada en Musicoterapia (2005). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación. Es co-fundadora de la Asoc. Antropología de la Escucha, que realiza investigaciones y divulgación en torno a la salud acústica comunitaria. Es Master en Programación Neurolingüística (1999), desarrollando actividad docente en ese área. Es cantante y enseña canto en el proyecto de formación en Canto Cotidiano. Desarrolla actividad clínica musicoterapéutica en distintas instituciones en el área de salud mental y prevención.