

Universidad de Chile

Facultad de Artes

Departamento de Artes Visuales

PENSAR EN UN TÍTULO.
T.T

Carolina Hernández Gatica

Profesor Guía
Arturo Cariceo

Santiago, Chile 2021

Yo de 6 años

Me llamo Carolina Hernández Gatica,
pero hace más de nueve años
comencé a apodarme "Caro
Chamblas"

Adopte el apellido “Chamblas” de mi bisabuela materna, compartimos juntas bastante tiempo, ya que ella vivió hasta los cien años.

Como en la mayoría de familias chilenas, mis padres no gozaron de la mejor infancia, estuvo marcada por abusos de todo tipo.

Mi madre hija bastarda, fue escondida dentro de su familia de ultra derecha, católica y de situación económica estable.

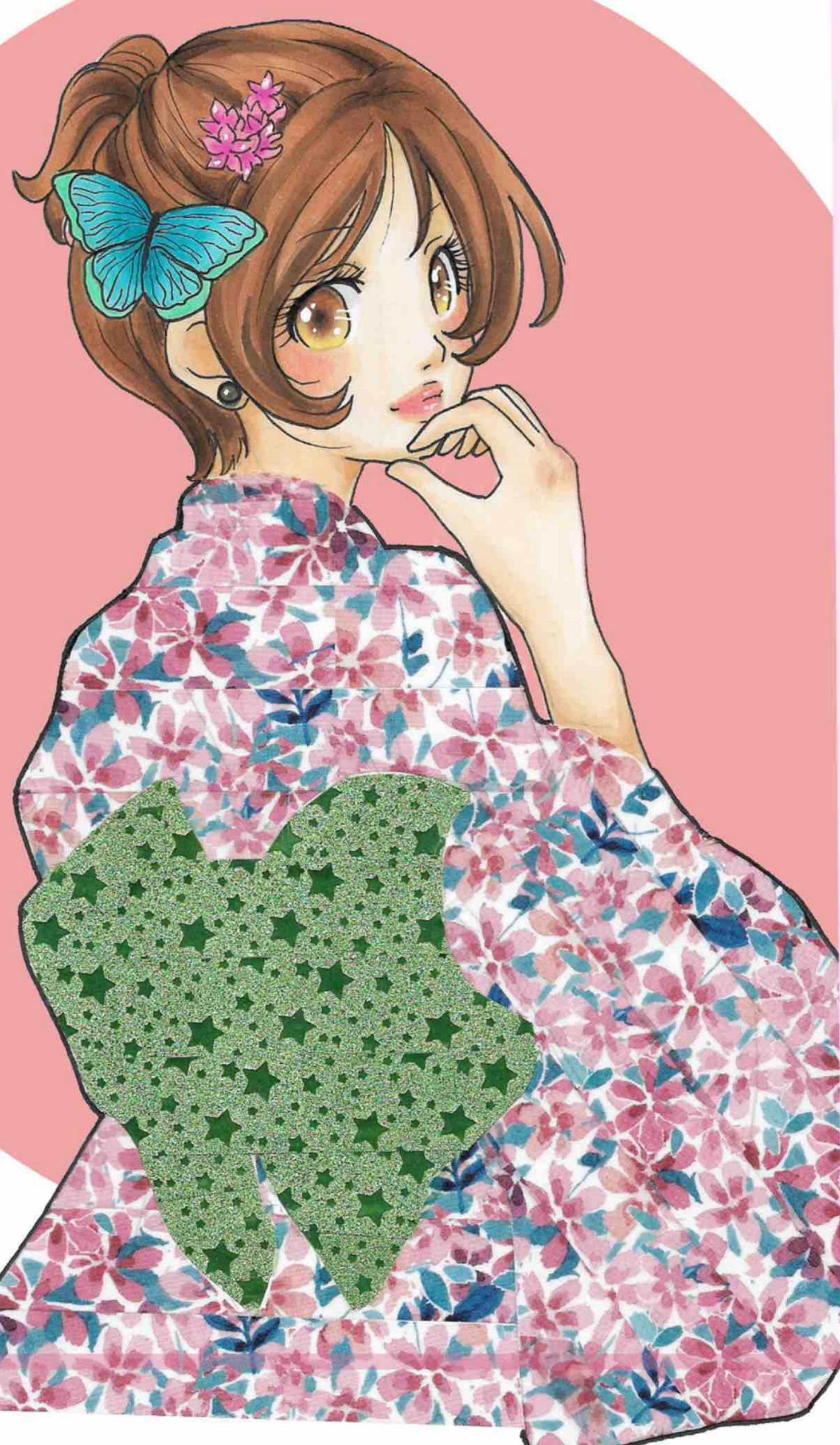
Mi padre, segundo hijo de una familia numerosa, carente de protección y económicamente pobres.

A los 5 años fui hospitalizada por pielonefritis en el Hospital "Paula", señales de abuso que nadie quiso ver, estuve ahí unos 11 días y yo le rezaba a la virgen del Cerro San Cristóbal para irme, la veía desde la ventana.

A los siete años, recuerdo que dieron "*Sailor Moon*" en la tele abierta, es un hito que cambia mi vida, comencé a ver toda la animación japonesa que pude.
Fue una gran vía de escape.

Obsesionarme con *Sailor Moon* me ayudó mucho para mejorar mi dibujo.

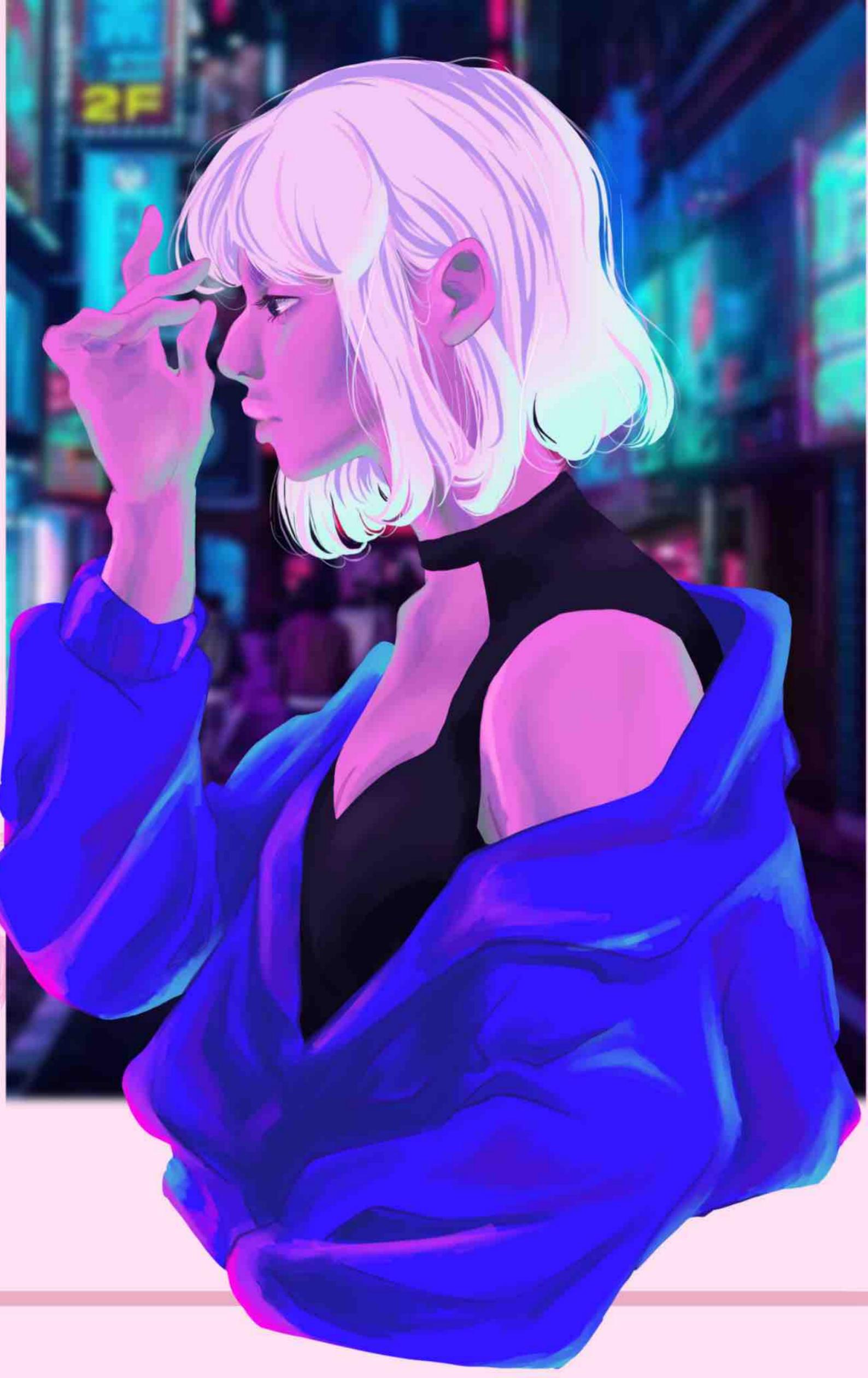
A la vez con estos croquis, intenté denunciar lo que estaba ocurriendo con el abuso sexual que vivía en casa, aunque solo recibí retos y castigos por las escenas explícitas que hice.

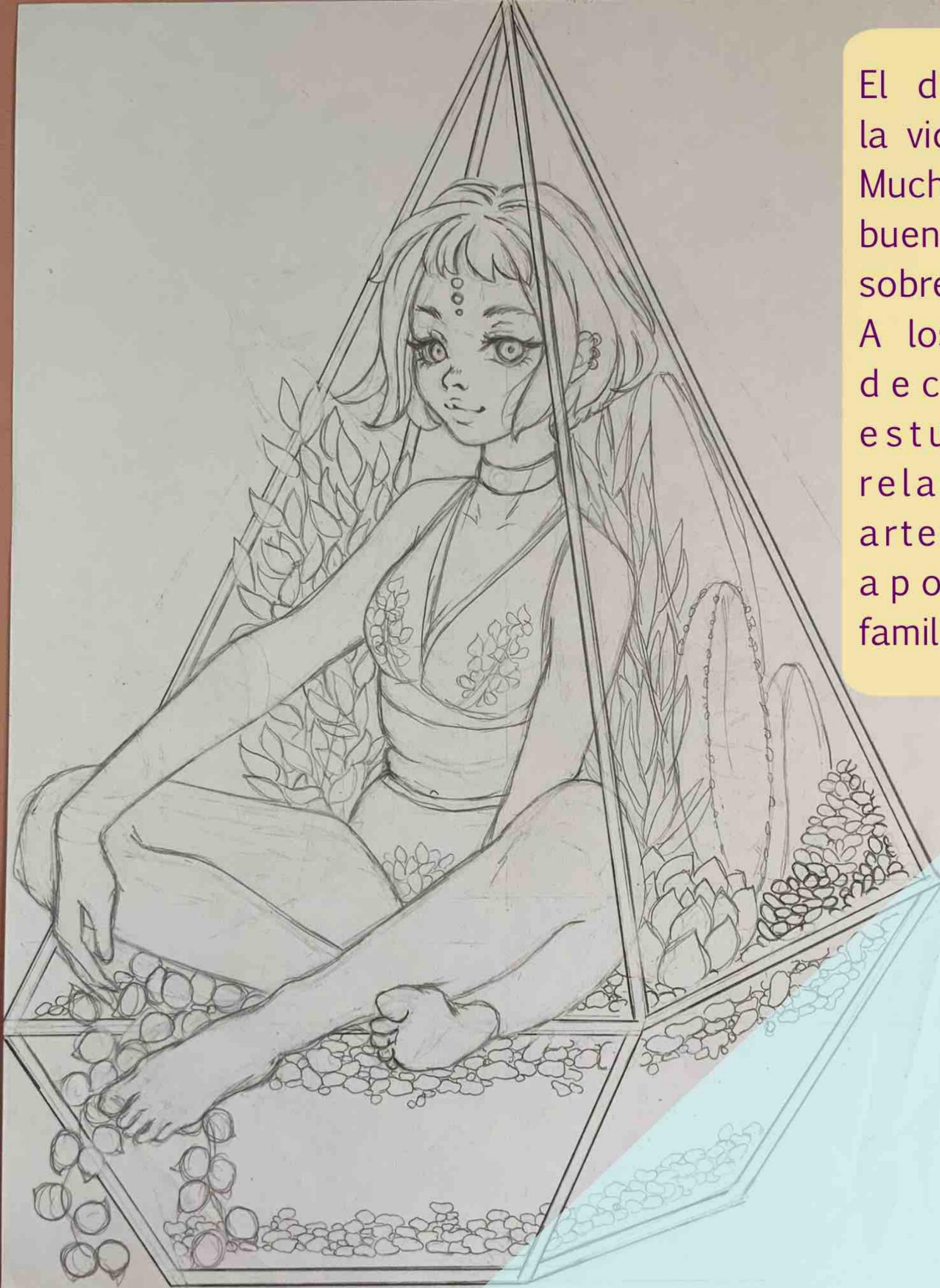
Me hicieron creer, casi toda mi infancia, que las tocaciones indebidas que experimentaba de noche eran fantasmas. Mi madre sabía desde hace mucho tiempo lo que ocurría, porque mi hermana mayor también fue abusada.

Cuando tenía once años, acusé directamente a mi hermano por este delito, fue un período bastante amargo, a él lo retaron y hasta donde recuerdo, el abuso sexual se detuvo. No hubo denuncia formal.

A mis veintiséis años comencé una terapia.

Después de unos meses surgieron los recuerdos, la persona que inició el abuso fue mi padre. Él obligó a mi hermano a seguir con esta "tradicción"

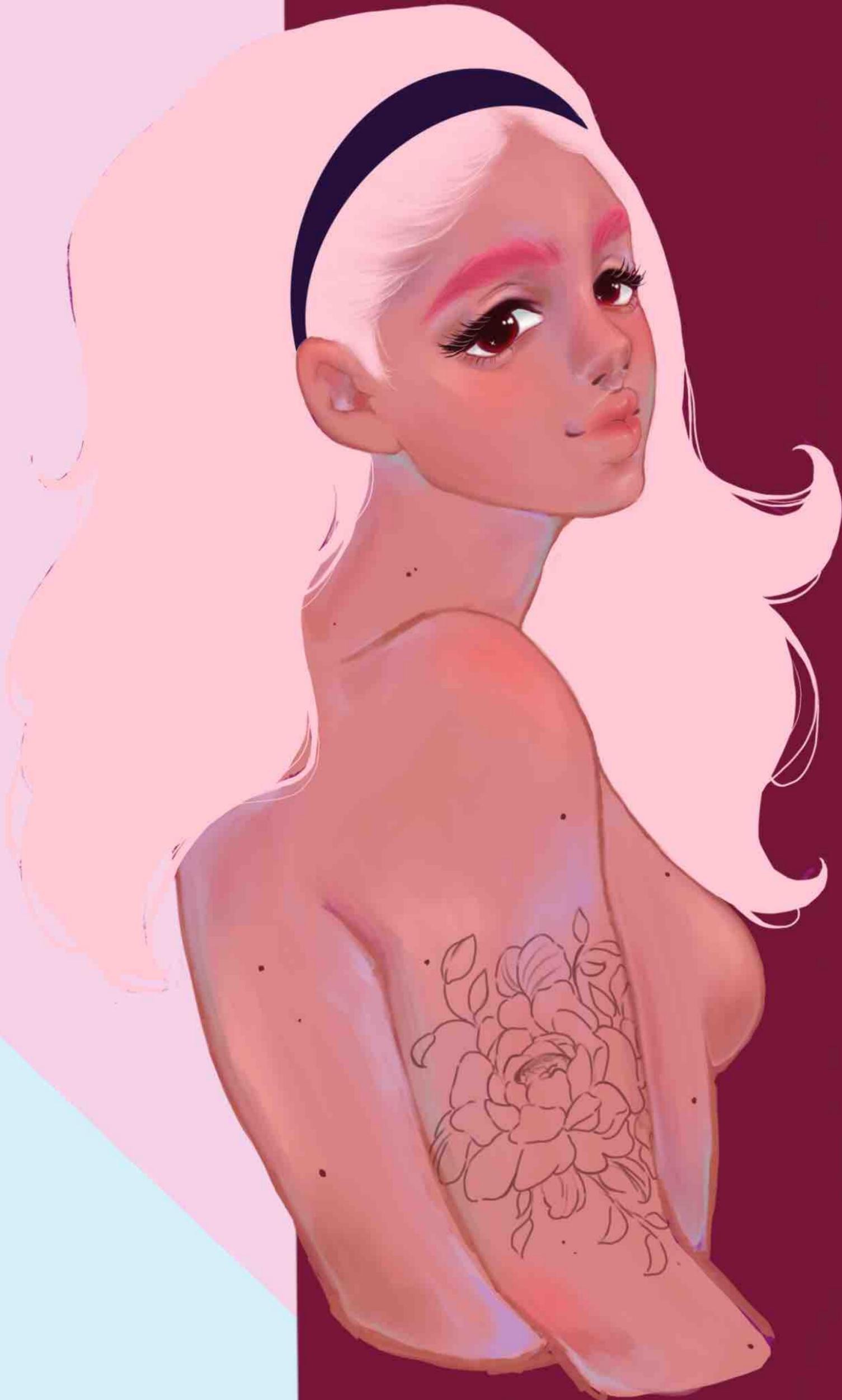

El dibujo me salvó la vida. Muchas veces recibí buenos comentarios sobre mis bocetos. A los catorce años decidí que estudiaría algo relacionado con artes, obtuve el apoyo de mi familia.

A los veintidós años entre a la Universidad Arcis a “*Arte y cultura visual*”, en donde siempre había querido estudiar, luego de tres años completos de carrera, la Universidad entra en una crisis irreversible.

Decidí con dolor postular a la Universidad de Chile para poder continuar los estudios

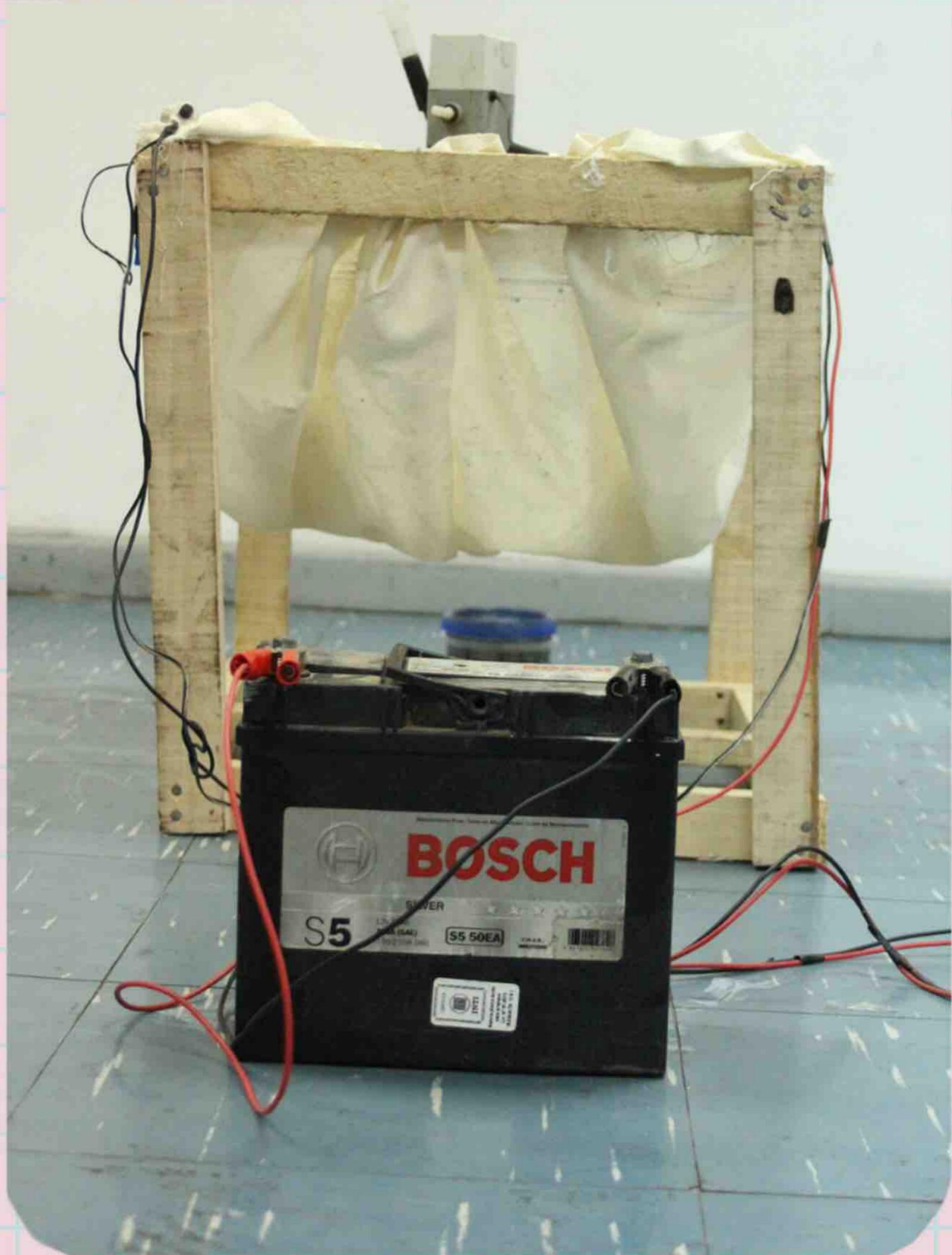

La máquina de la rutina

Esta obra la desarrollé en el 2013, para el taller de gráfica en Arcis, fue la primera de muchas obras que realice en conjunto con mi padre.

Técnicamente la obra estaba pensada para activarse unas pocas veces, su elaboración fue bastante precaria, un motor de ventilador más cosas recicladas (como por ejemplo: mangueras, palos, piezas de juguetes mecano, etc), lo que importaba era lo conceptual.

Este trabajo tiene una importancia relevante para mi, era la primera vez que producía con mi padre.

Él mecánico automotriz de oficio, tenía la capacidad de hacer funcionar las obras que yo imaginaba, al mismo tiempo me enseñaba cómo usar las herramientas, para que yo tuviera autonomía al fabricar.

Desde *"La máquina de la rutina"* comenzamos a trabajar juntos, las obras siempre tenían el dinamismo de girar.

Elaboré un discurso *"redondito"* a partir de esto, sobre lo familiar, el trabajo en conjunto, el absurdo de crear máquinas que a veces ni siquiera funcionaban, el reciclaje, lo precario y los autos (muchas veces usaba baterías de auto para activarlas).

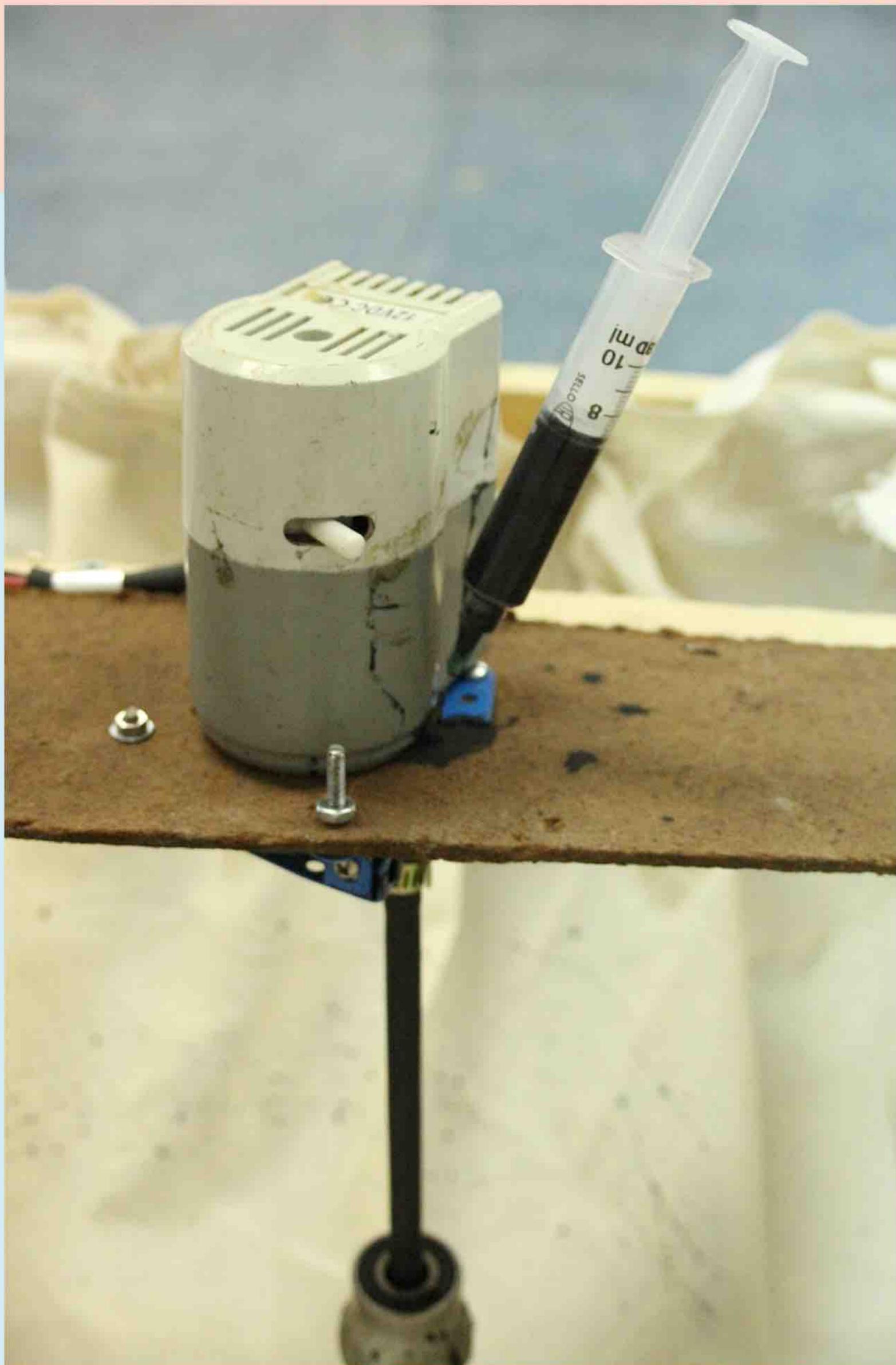
Durante años tuve mucha aprobación con estas obras, cuando llegue a la Universidad de Chile jugué a ganadora con todo esto, funcionó un rato, pero pronto me quedaría vacía, porque el recurso estaba agotado.

Creo que Arcis y estas obras, son las que me ayudaron a llevar la relación con mi padre, que era bastante mala.

Mi madre se había separado de él hace un año y yo me quede en esa vivienda, me hice cargo de una casa completa, porque en esos años pensaba, que debía ganarme con esfuerzo el techo y la alimentación, me endeude con el Crédito con Aval del Estado para estudiar, pensaba que tenía que hacerme cargo incluso de mi educación.

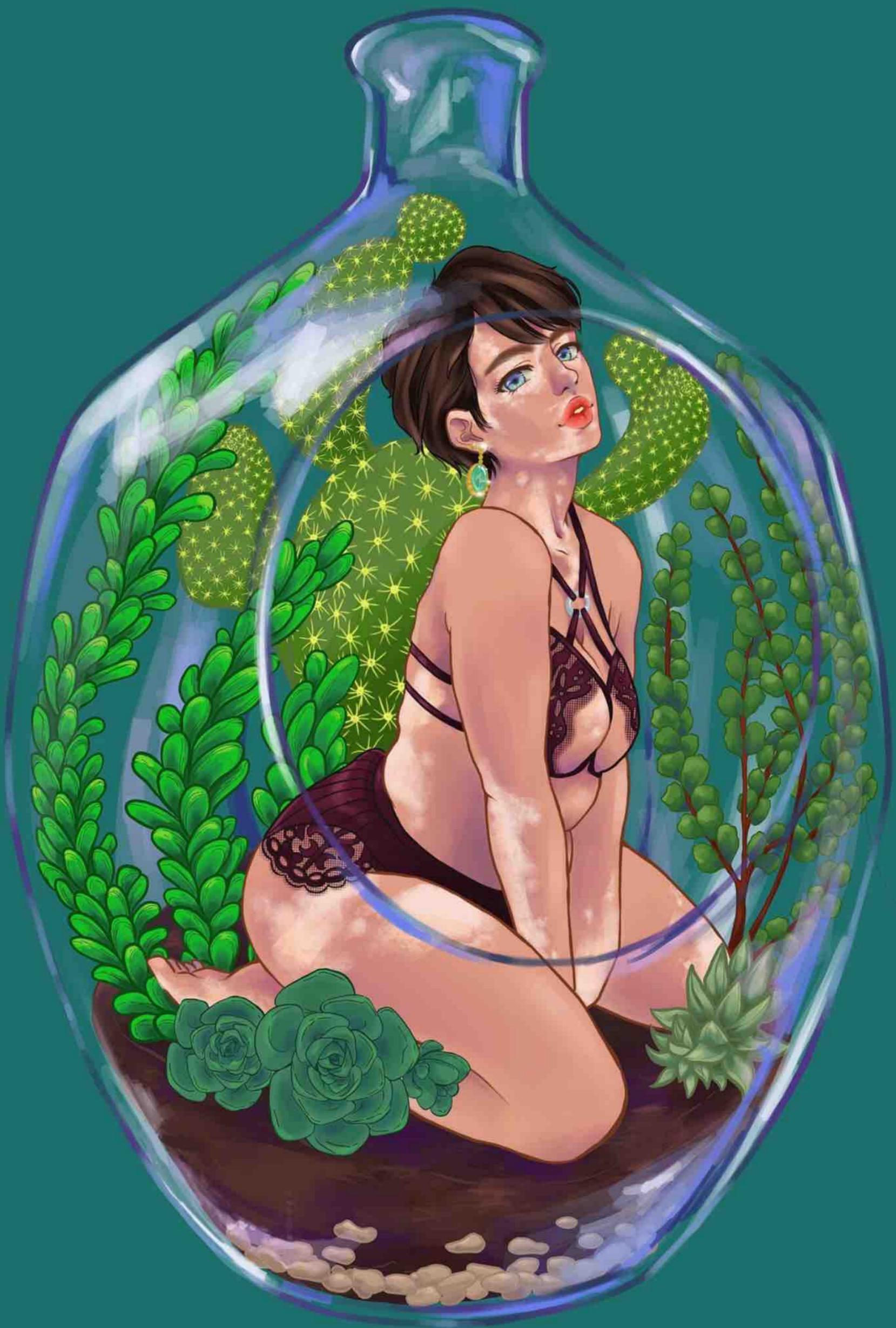

Busque siempre formas de sobrevivir, de llevar una vida tranquila. En esos años yo no sabía que fue él el que abuso de mí, además como no habíamos pasado tanto tiempo juntos antes (por su trabajo) fue la primera vez que existía cercanía, que él comprendía lo que yo hablaba, nunca había sido "la hija de papá" hasta ese momento y me sentí importante.

CUANDO ESCRIBO
ESTO, ME DA ASCO

MARIO L.

HERNÁNDEZ, ME
DAS ASCO

Performance

En el 2015 realice una performance junto a dos compañeras de taller, Karla y María.

Planteamos la idea de lavar la ropa de las personas con las que vivíamos en ese momento.

Karla es madre de una niña pequeña, María vivía con sus padres y hermanos, yo vivía sola con mi padre en ese entonces.

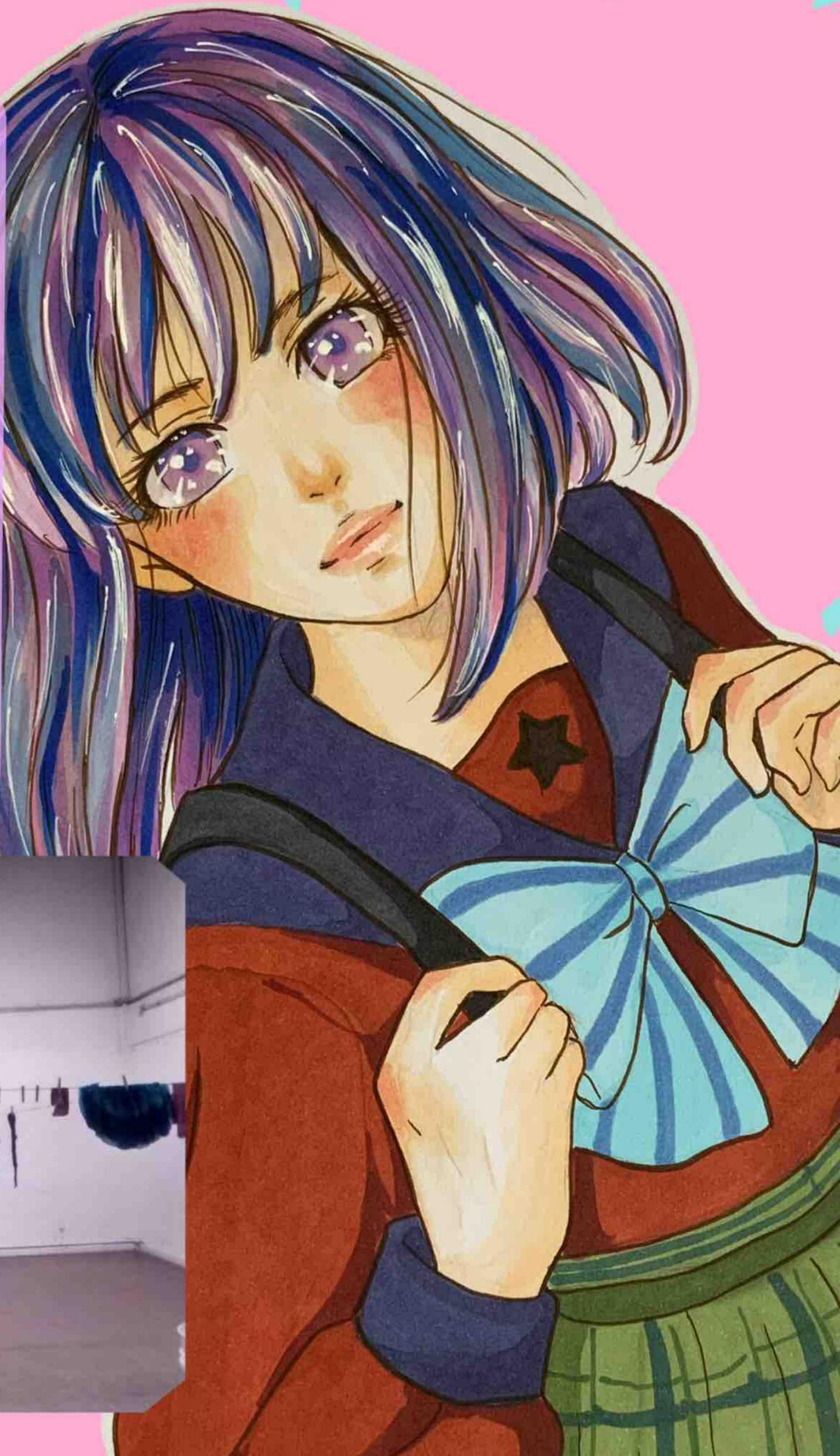
Boceto

· UNO DE MIS JUEGOS FAVORITOS DE NIÑA ERA LAS MUÑECAS DE PAPEL, AMABA HACERLES ROPA NUEVA ♥

Instalamos tres alambres, de lado a lado, dentro de la sala, usamos objetos para lavar y poder colgar. Nos dispusimos en forma diagonal, para que el público nos pudiera ver.

Karla situada a la derecha, lavó la ropa de su hija pequeña, fue rápida y terminó pronto. Luego estaba yo, que lave la ropa de mi padre, a una velocidad media. Al último María lavaba su propia ropa, con lentitud.

Trabajar la problemática de género y machismo, nos reafirmó la violencia patriarcal.

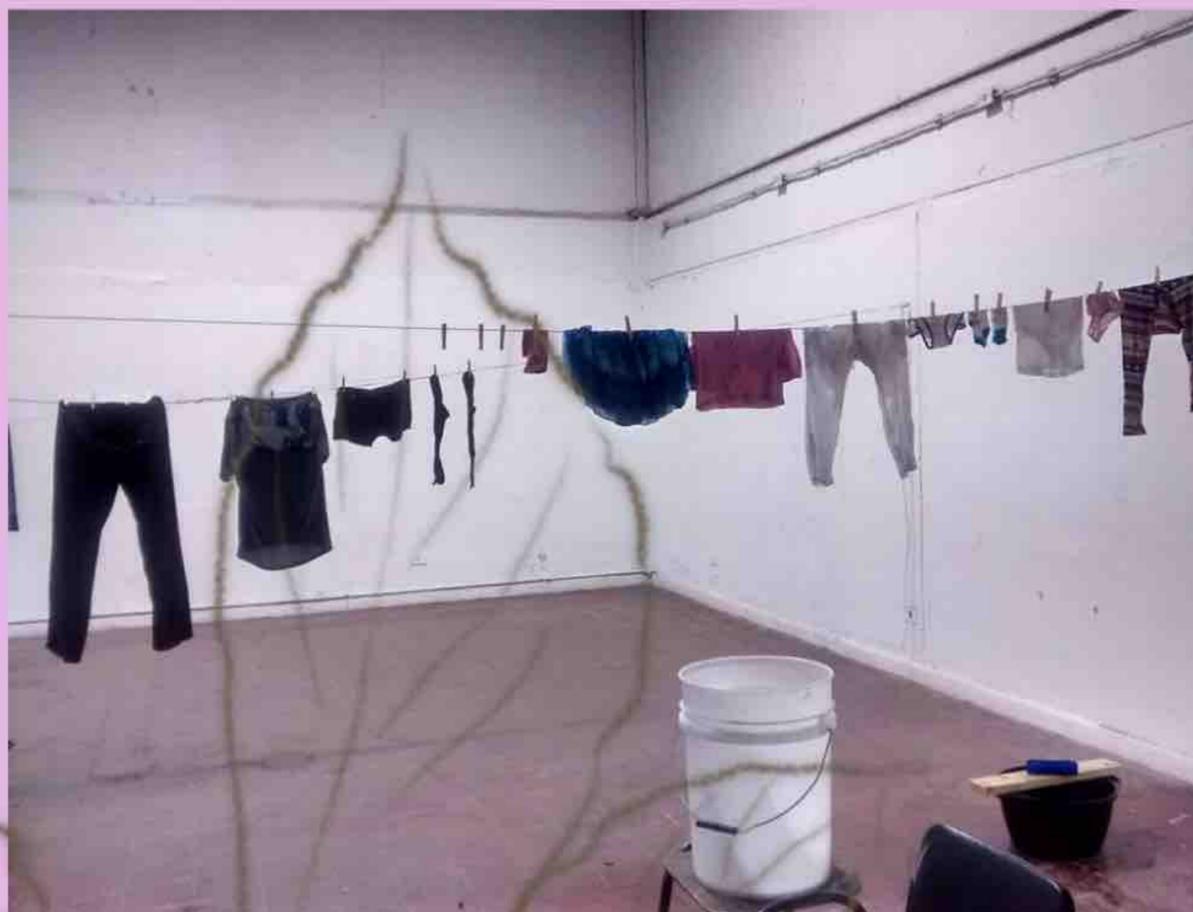
La performance feminista se interpretó de formas muy diferentes entre hombres y mujeres.

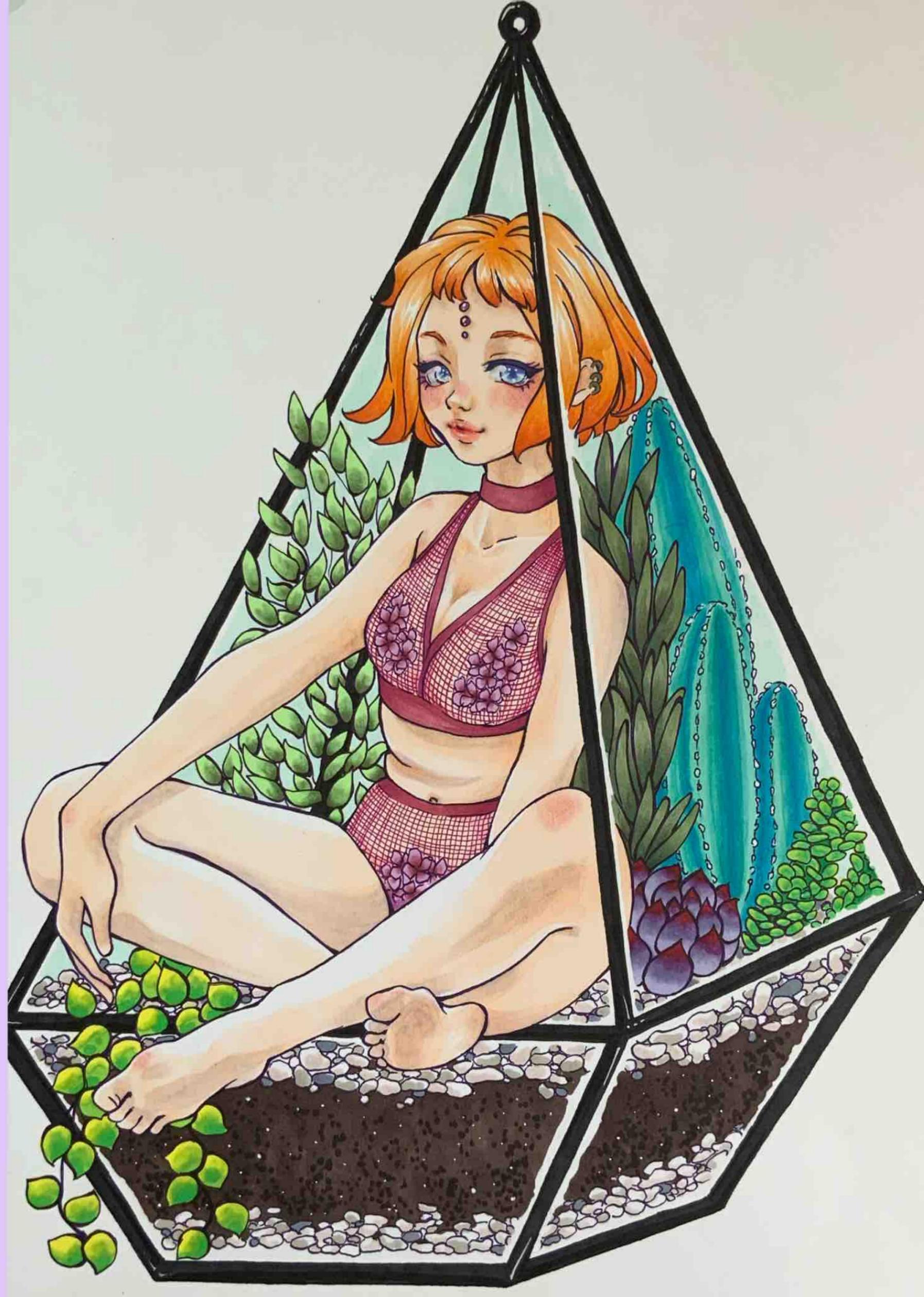
Comencé psicoterapia en paralelo a esta obra.

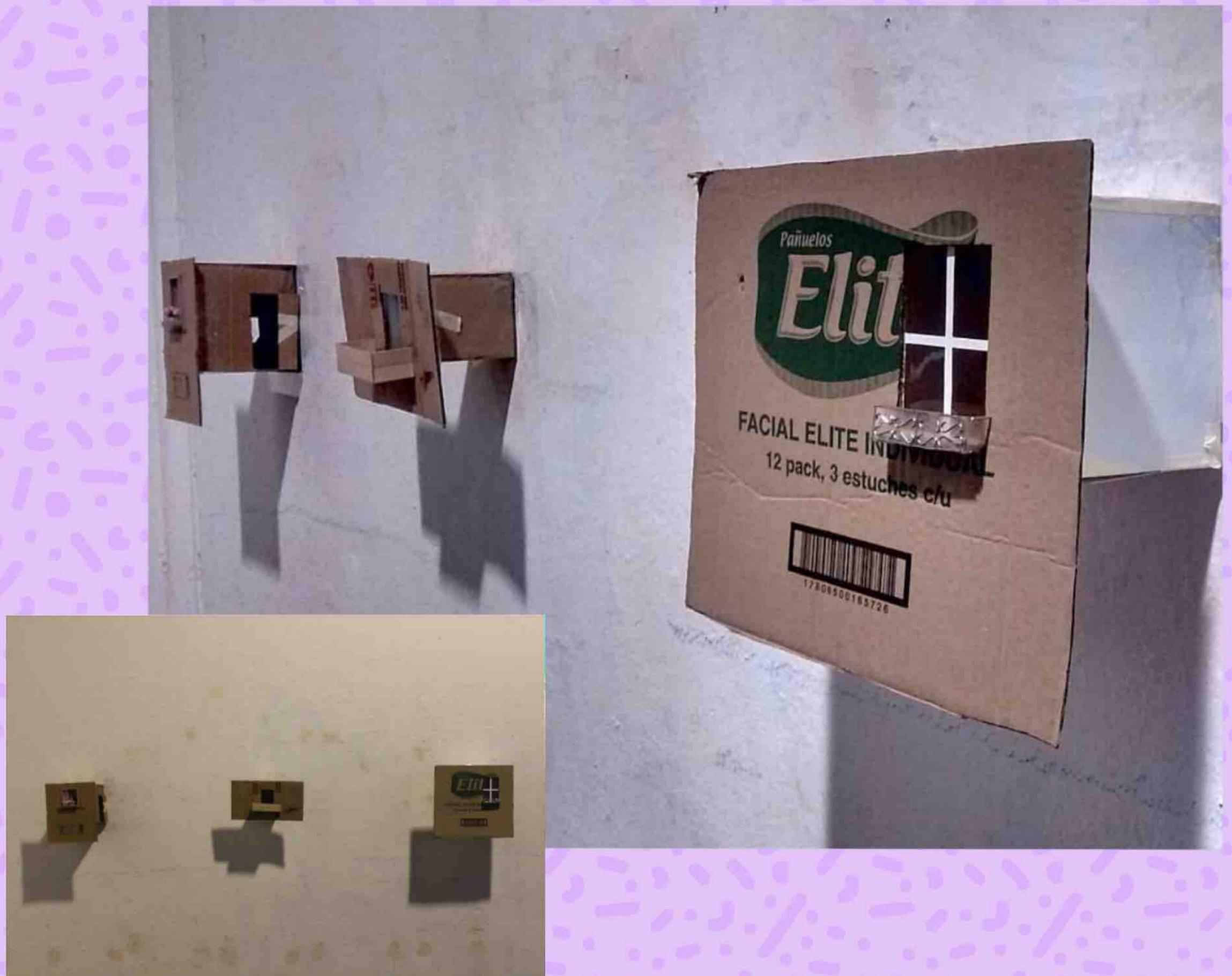
Sabía que no podía seguir cargando problemas tan serios yo sola, quise pedir ayuda, probablemente era un grito de auxilio.

El arte me había ayudado a sobrevivir, hice un mundo hermoso ahí, pero era hora de hacerme cargo como adulta de mis heridas

Mutila barbie / 375 / El parche después de la herida

Tres simulaciones de balcones, hechos con materiales precarios, siguiendo la línea que tenía antes, pero con sentimientos mucho más profundos.

Violencia, abuso, miedo, rabia, maltrato y desesperación.

montaje

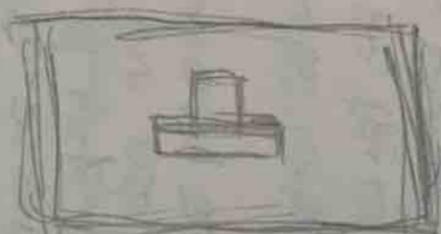
→ agresión

→

MOTILIA BARBIE

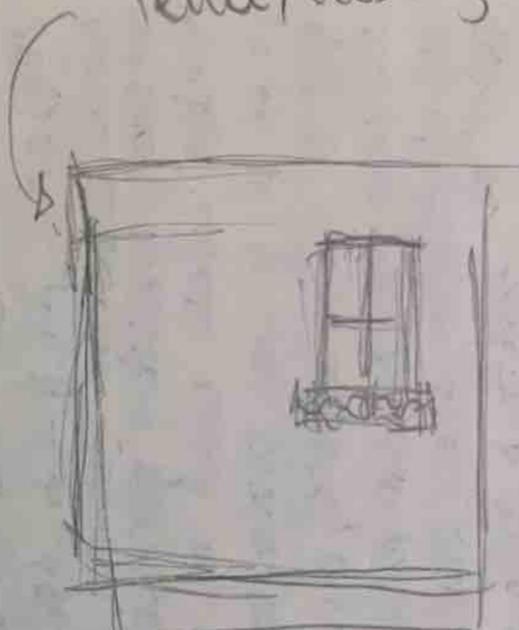
muído

lo que no muestra

378

Penia, tristeza

el PARETE
DESPUES DE LA
HORA

* Construcción volumétrica a partir de caja de carton, remite a Balcones (focados) POP (MUNDANO) / 3 Patron → INFINITO, SERIAL, SE REPITE se sospecha la serie.

MONSTER HIGH → Jiniuación de humano, sin cara sin manos (sin identidad ni superantes) en algún momento de humano.

CASA MUÑECAS → FAVELA, POBRE, REVERDO, VOYERISMO, "CIUDAD DE DIOS"

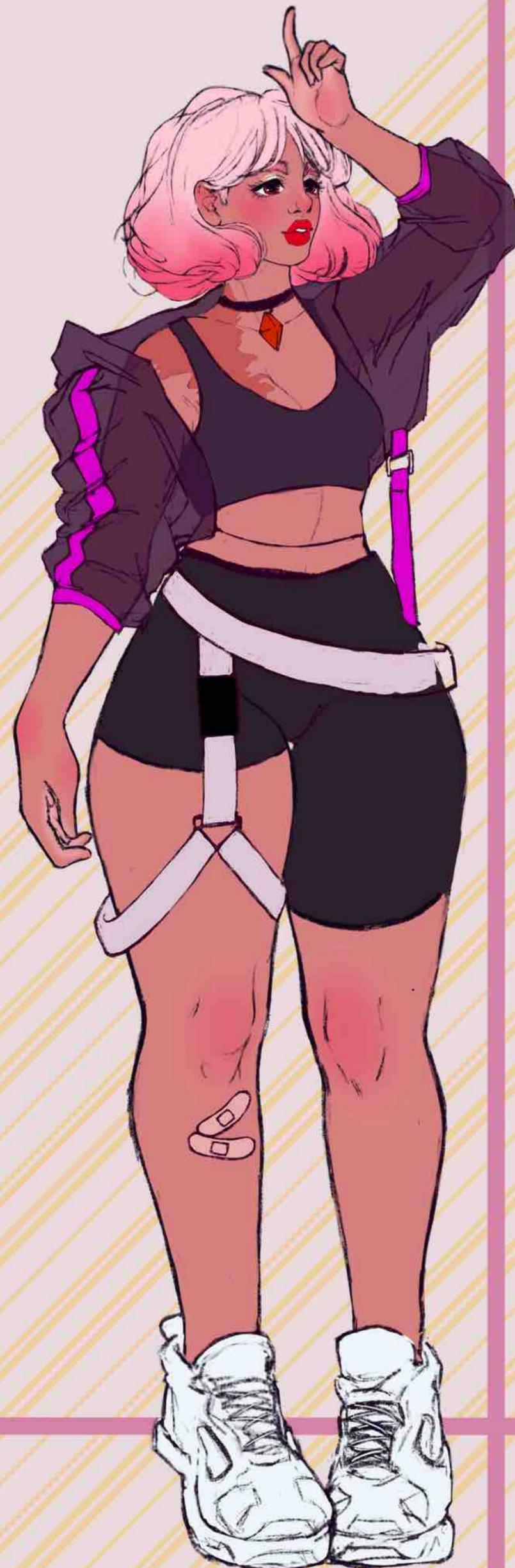
¿cómo se registra las experiencias para que
no sean tan oscuras?

En esos años, los viajes en *micro* a la Universidad eran eternos.

Me gustaba mirar las ventanas de las casas, como estaban decoradas, que cortinas usaban, que se podía ver del interior. Tenía una libreta, donde anotaba lo que veía, las ideas o bocetos, de esta forma surgieron estos balcones.

En un principio, suponía que esta obra era solo por interés visual, a medida de que fui trabajando en ella, pensaba cada vez más en el interior, lo que no se puede ver desde afuera. Llevaba unos meses en terapia, comenzaba a tener consciencia al crear.

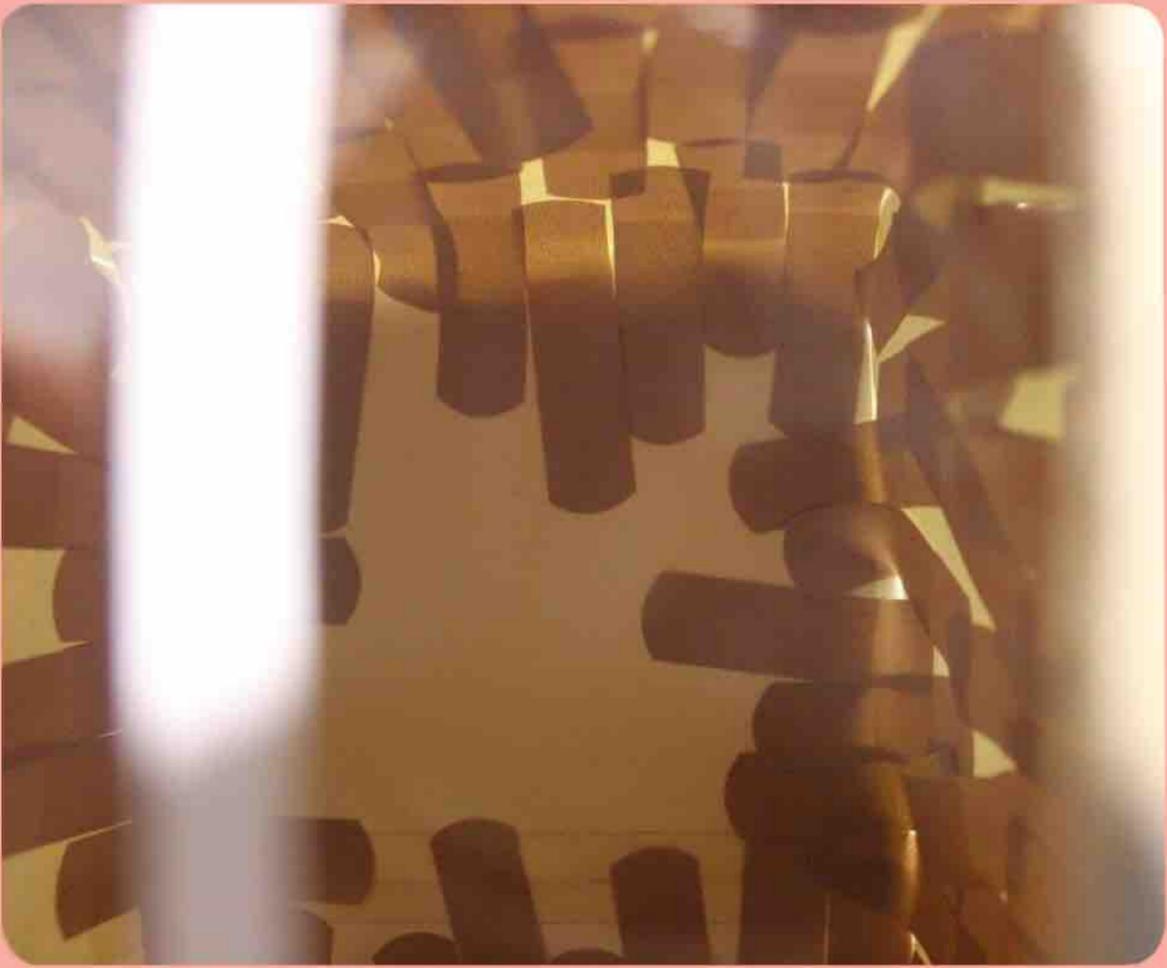

Desde muy niña, me puse la máscara de risueña, quería agradar a todes, decoré mi tormento de alegría.

Cuando realice esta obra, buscaba inconscientemente transmitir que mi máscara se estaba desvaneciendo.

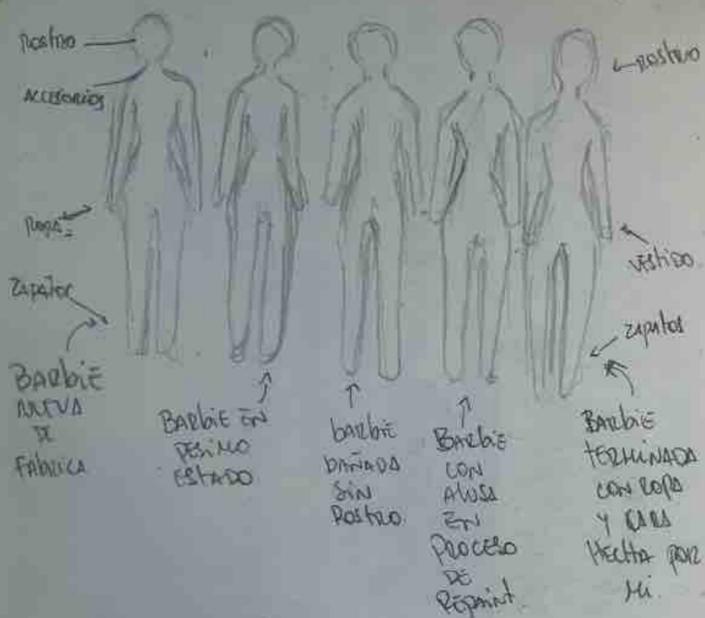
Cuando me quedé sin máscara, me sentía absurda. No quería que me vieran.

La única persona segura y estable que tenía era mi pareja. Mi casa y la Universidad, eran lugares de presión constante, busque formas de evadir.

Re - para

Montaje con pedestal.

- 1 pedestal de fábrica (plástico)
- 4 pedestales hechos por mi

Comprar:

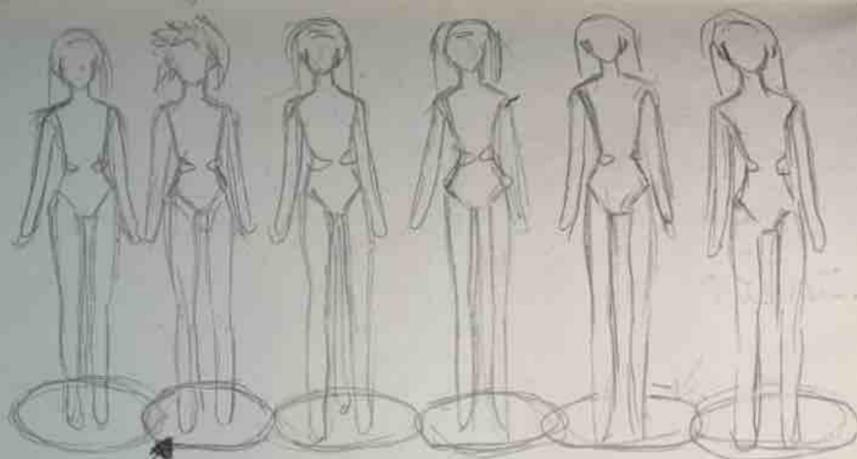
- Zapatos (1 par)
- 4 para vasos madera redondos
- Acrílico o spray blanco
- 4 Barbies de San Diego (o la Fema)

- Sacar fotos antes y después?

• Traer papel para montar en la mesa pulcro.

- Será tan necesario hacer un registro audio-visual del proceso de repint?
- Puede ser un niño destruyelo igual.

Cuando niña destruía todos los juguetes que me regalaban, por sobre todo las barbies

- Proceso de repintado lineal / relato.
- 1 nueva, 1 maltratada, 1 rostro borrado
- 1 mitad de cara, 1 cara completa,
- 1 completa con ropa

En casa no había una buena situación económica. Para Navidad solían regalarme barbies, pero al día siguiente las destrozaba. Siempre me castigaban por eso.

Desde el 2014 aproximadamente, comencé a realizar “*custom*” en muñecas **Monster High** y **Ever After High**.

Me fascina el proceso de reparación, porque muchas de ellas las compre usadas, es un trabajo minucioso y detallista. Arreglaba su pelo, repintaba su cara, cosía a mano nuevos vestidos.

En esos años, no lograba dimensionar que al reparar estas muñecas, de algún modo, intentaba reparar la culpa que me provocaba haber dañado mis barbies.

**El desarrollo creativo que tuve,
fue desde lo externo hacia lo
interno a lo largo de muchos
años universitarios.**

Me sentía preparada para profundizar en mi infancia, estaba protegida por la terapia. Era la gran oportunidad para trabajar desde el arte.

En ese tiempo, comencé a convivir con mi compañero, fue un cambio increíble

Había encontrado mi lugar seguro, estaba preparada para hablar directamente del abuso sexual.

Además, tengo el apoyo de una red de mujeres, tanto como mi madre, mi hermana, mi terapeuta y mis amigas. De pronto entendí que no estaba sola, que nunca lo estuve. Abracé al feminismo que siempre me acompañó.

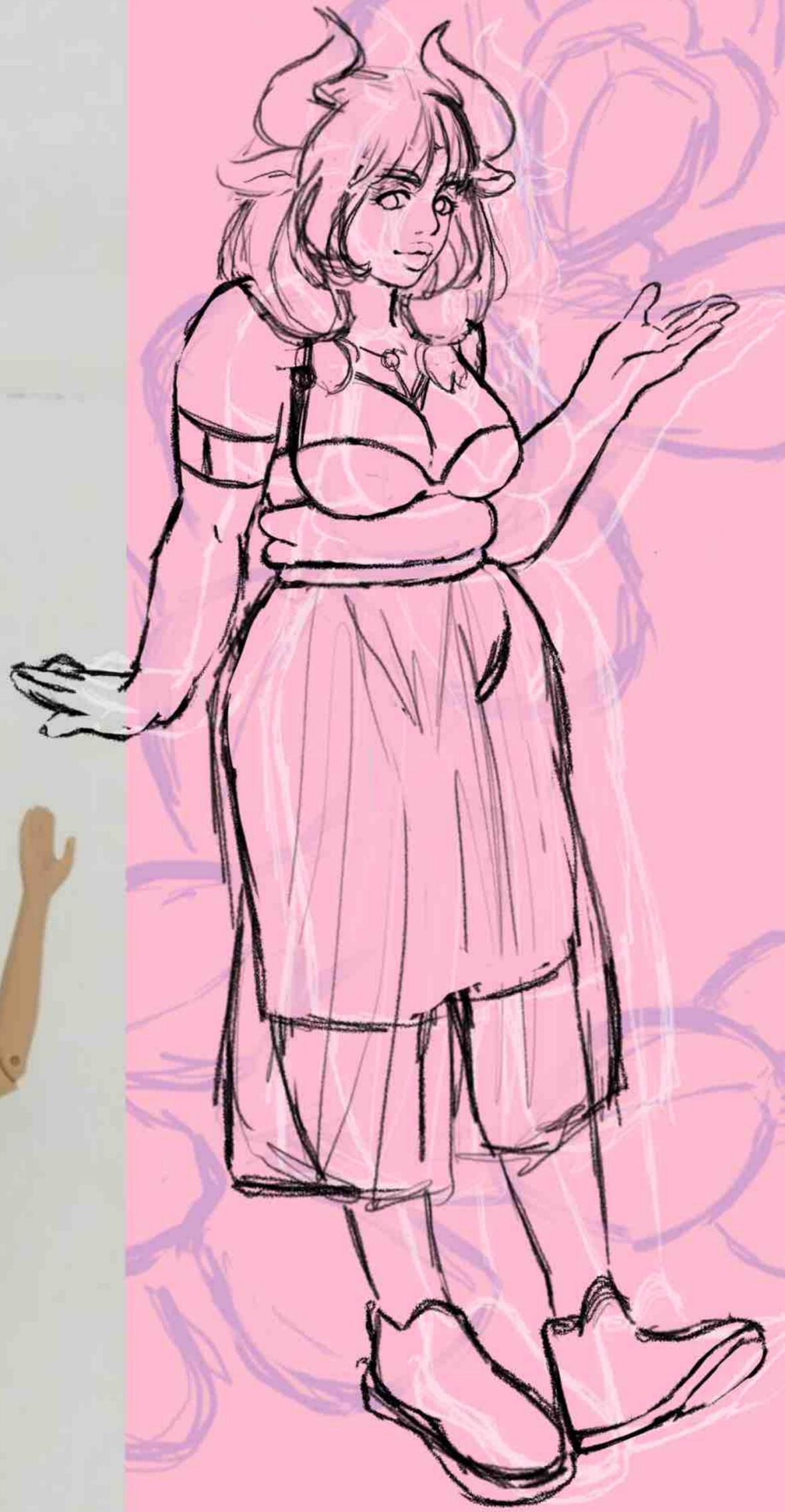

Incesto

2017, segundo semestre del último año de carrera (por fin!).
Tomé el riesgo de cambiarme de taller central, ahora me arrepiento de no haberme cambiado antes, pero en fin. Mi objetivo estaba claro, quería seguir creando con Barbies.
La apuesta por cerrar el ciclo en un nuevo taller no me dio espacio para mucha experimentación, debía usar todos mis recursos.

Conseguí *Barbies* usadas en la feria, diseñé los pedestales que sujetan las muñecas a la pared, resultaron mejor de lo que imagine (estaba eufórica), el proceso avanzó de forma fluida, disfrute preparar todo con calma.

Había estado muchos años estudiando, no era momento para angustiarme más allá del tema de mi obra.

No quería “*disfrazar*” más la historia familiar, acabar con el tabú, estaba “*chata*” de excusar y proteger al abusador que tengo por padre.

Fueron muchas sesiones de terapia y de clases, para poder darle forma a la denuncia.

Me sentía fuerte.

Llegué a comprender que no fue mi culpa, no tengo que tener vergüenza.

Sé que muchos se sienten incómodos con mi historia, es doloroso, te abrazo fuerte si esto te recuerdo algo.

Siento que son temas que debemos hablar, estamos hasta la mierda con los secretos de familia, callarse para mantener las "buenas relaciones", porque "la familia es lo más importante", eso es lo que nos enseñaron, pero no, no hay que quedarse donde te hacen daño, cortar con los lazos negativos da libertad.

Además lo más importante en estos momentos es cuidar la infancia, les niños necesitan protección y empatía.

Y ahora...

Nunca dejé de dibujar,
tampoco de ver anime,
aquellas dos cosas de las
que me aferré en mi infancia,
siguen siendo lo que más me
gusta hacer, en realidad soy
un intento de ilustradora, ha
sido una preciosa
experiencia al salir de la
universidad.

Me encontré con una
comunidad grande de
ilustradores *otakus*, en donde
estoy aprendiendo y
trabajando

Original, 2016.
Tiralineas
sobre papel
bond

Original, 2017
Tiralineas y
marcadores
sobre papel
decorativo

Fanart, Rose
Quartz, 2018.
Marcadores
Copic sobre
papel opalina

Fanart, Hotaru
Tomoe, 2017.
Marcadores
Copic sobre papel
opalina

Fanart *Nanami*,
2017.
Tiralineas,
marcadores copic,
washitape sobre
papel opalina

Original, 2018
Tiralineas,
marcadores Copic
sobre papel opalina,
A4

Original, 2018
Tiralineas,
marcadores
Copic sobre
papel opalina,
A4

Original, 2018
Tiralineas,
marcadores Copic
sobre papel
opalina, A4

Original,
2021
Digital.

Original,
2019
Digital

Original,
2020
Digital

Original,
2019
Digital.

Fanart, Killua
Zoldyck, 2020
Digital.

Original,
2020
Digital.

Fanart, Rose
Quartz,
2020
Digital.

Original,
2020
Digital.

Fanart,
Pearl, 2020
Digital.

Fanart, *Sailor Moon*, 2020
Marcadores Copic y tiralíneas sobre papel opalina

Original, 2020, para
"Copic Award, 2020".
Marcadores Copic y tiralíneas, sobre papel Copic.

Original, 2020.
Digital.

Fanart, *Rio Mizuhara*
2020.
Digital

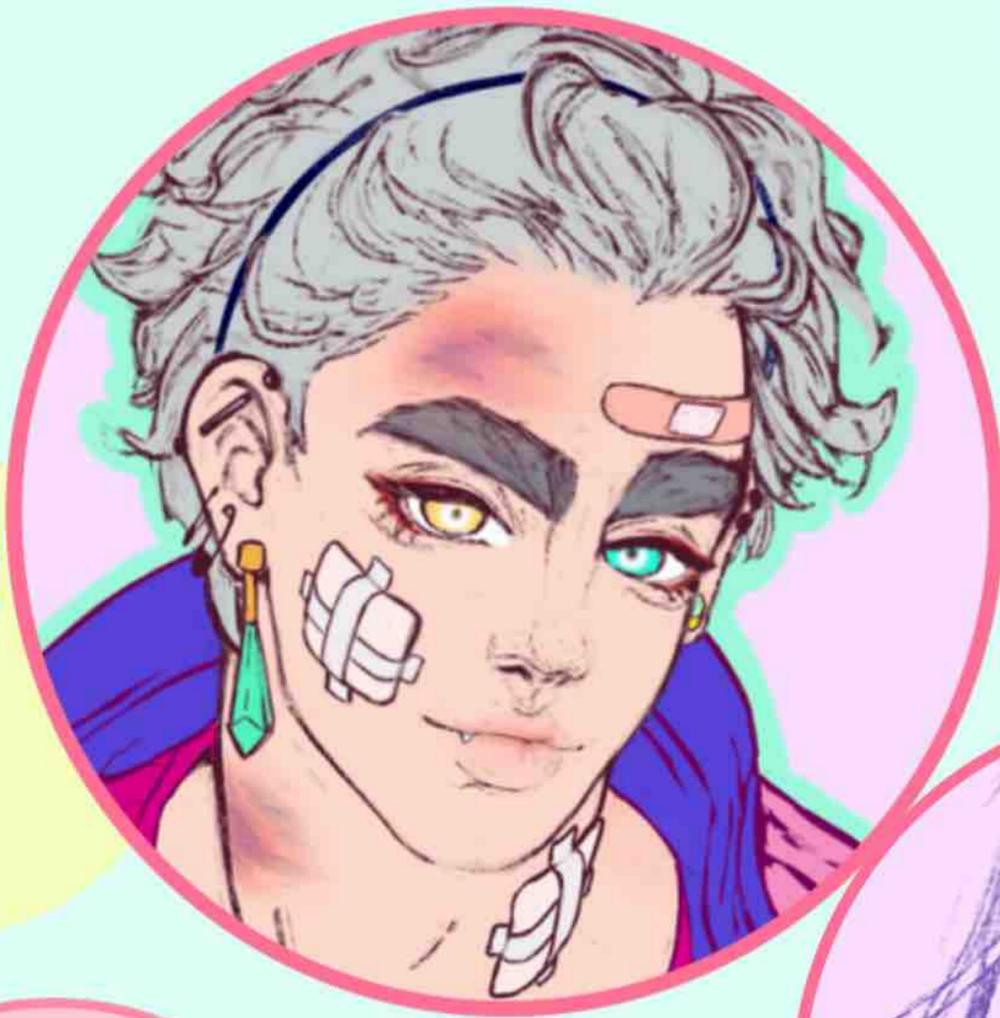

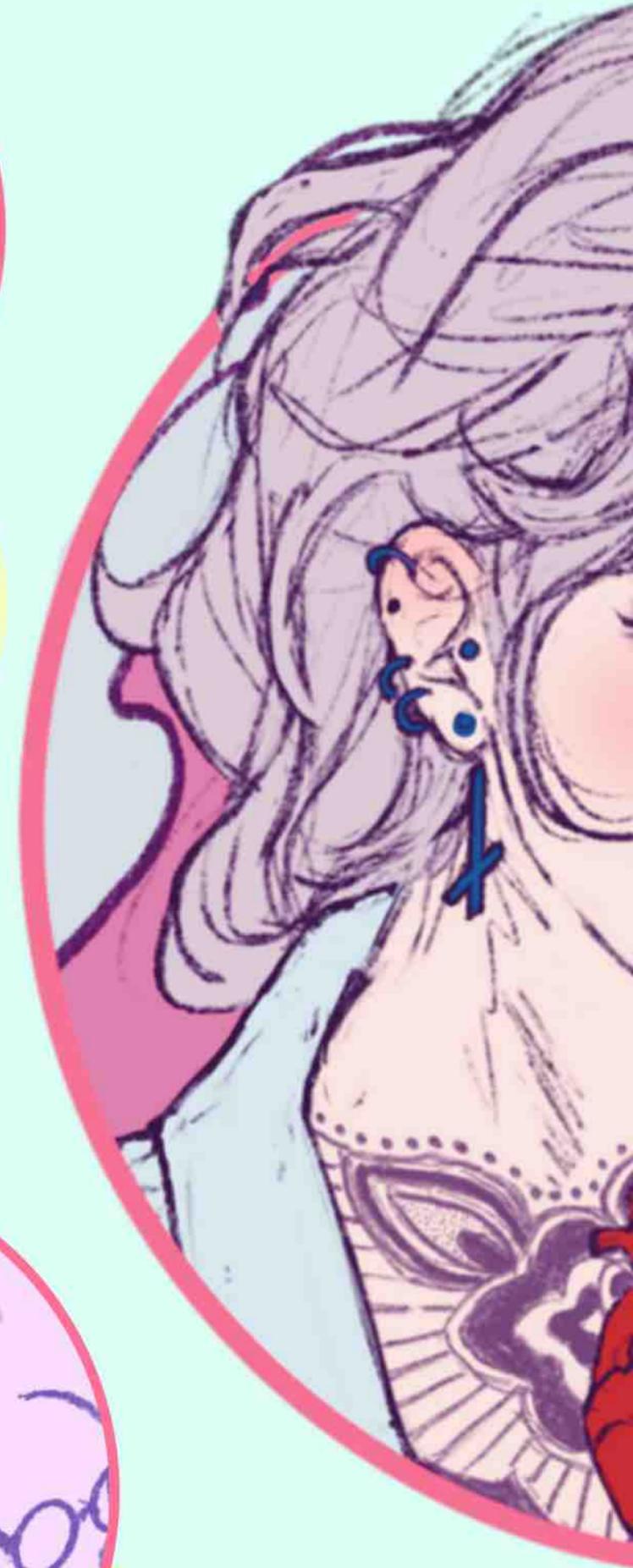
Original, 2020
Digital.

Original 2020
Digital.

Original
2021
Digital.

Original,
2021
Digital.

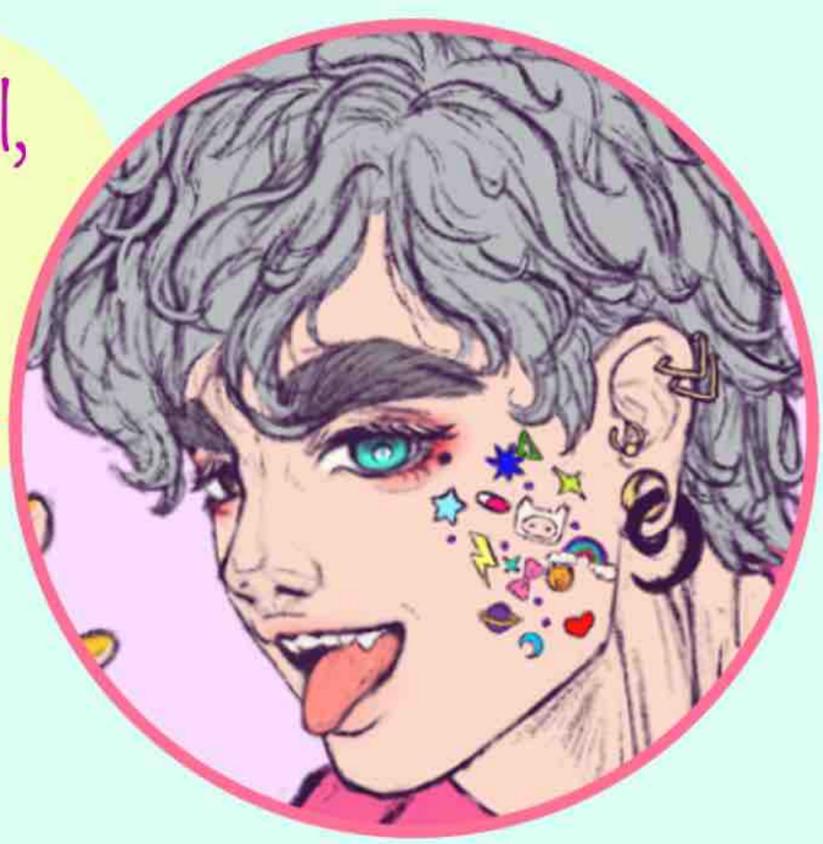

Original
2021
Digital.

Fanart, Noi
2021
Digital.

Original,
2021
Digital.

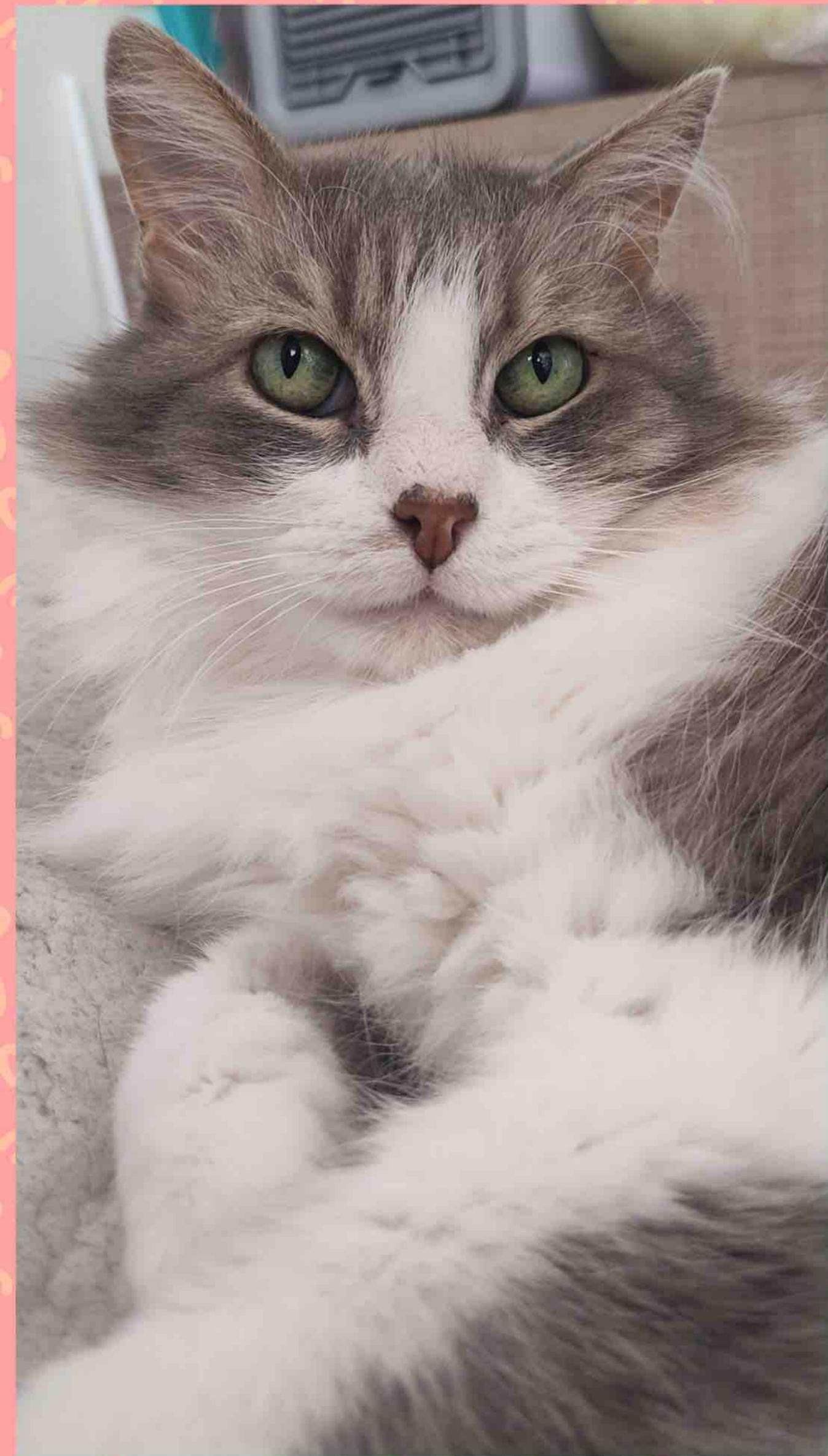
Original,
2021
Digital.

Original, 2021
Digital.

Original,
2021
Digital.

**Agradezco con el
corazón a:**

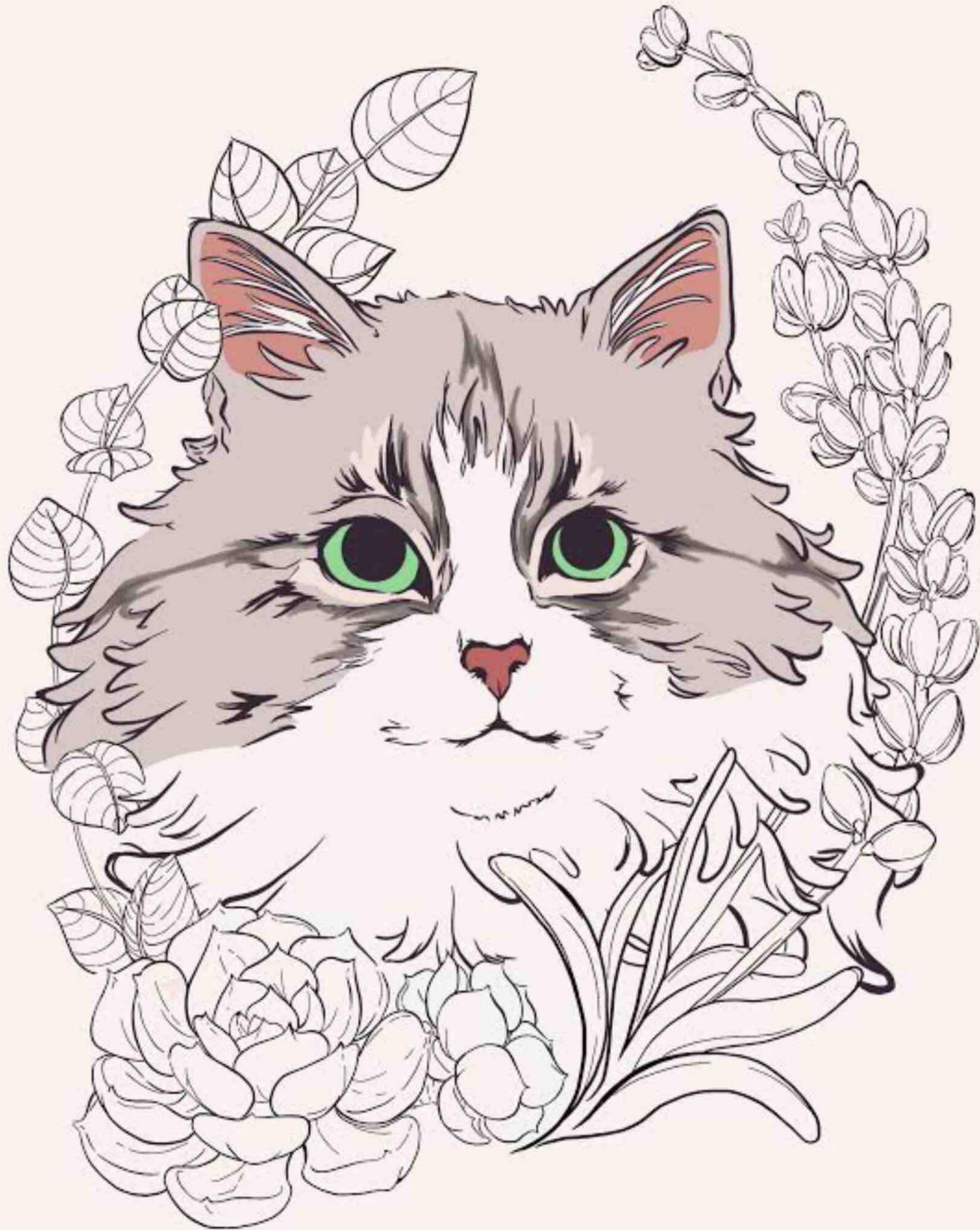
**Alice, mi gata que
me enseñó a amar.**

**Paolo, mi
compañero.**

**Mi mami y mi
hermana.**

A mis amigas.

**Cecilia mi
terapeuta.**

Bibliografía:

Artbooks

- “Mud and Sludge” - Q-Hayashida, Dorohedoro ilustraciones
- “Steven Universe, art and origins” - Chris McDonnell, Rebecca Sugar
- “A guide book of Dorohedoro” - Q-Hayashida.
- “Ao Haru Ride and Stroge Edge” - Io Sakisaka
- “Card Captor Sakura illustration collection” - CLAMP
- “Card Captor Sakura 20th Anniversary illustrations book” - CLAMP
- “Your Eyes Only” - CLAMP
- “JoJo6251: World of Hirohiko Araki” - Hirohiko Araki
- “JoJo’s Bizarre Adventure TV Anime original drawings AAA collector’s edition comics” - Hirohiko Araki
- “Banana Fish official guidebook ReBirth perfect edition” Yoshida Akimi
- “Haikyu!! Color Illustration: Haikara!!” - Haruichi Furudate
- “Haikyu!! Complete Illustration book” - Haruichi Furudate
- “Yuri!!! On Ice Official guidebook, Yuri!!! On Life” - Sayo Yamamoto, Mitsuro Kubo
- “Nier: Automata World Guide” - Square Enix, PlatinumGames Inc.

Mangas

- Dorohedoro - Q-Hayashida
- Hunter x Hunter - Togashi Yoshihiro
- Card Captor Sakura - CLAMP
- Sailor Moon - Naoko Takeuchi
- Ao Haru Ride - Io Sakisaka
- NANA - Ai Yazawa
- Banana Fish - Yoshida Akimi
- Ranma 1/2 - Rumiko Takahashi
- JoJo’s Bizarre Adventure - Hirohiko Araki
- Kamisama Hajimemashita - Julietta Suzuki
- Given - Natsuki Kizu
- Dai Dark - Q-Hayashida
- Orange - Ichigo Takano

Libros

- “Maltrato infantil: Ecología social: prevención y reparación” Jorge Barudy, Ed. Galdoc, Chile, 1999
- “¿Porqué no ha habido grandes mujeres artistas?” Linda Nochlin
- “La gran historia del feminismo” Séverine Auffret
- “Robert Morris, el dibujo como pensamiento”
- “La búsqueda de la espada mágica, la historia real de un largo silencio”, María Cecilia Lopez
- “Ideas feministas latinoamericanas”, Francesca Gargallo.

