

Representaciones artísticas de la mujer en los murales de Valparaíso

ELIZABETH HERRERA SOLAR

Arquitecta. Profesional Independiente. Magister en Patrimonio. Universidad de Valparaíso
<https://orcid.org/0000-0002-4337-7794>
elizabeth.herrera@alumni.uv.cl

Universidad de Valparaíso
Facultad de Arquitectura
Revista Márgenes
Mujer Arte y Sociedad
**Artistic representations
of women in murals of
Valparaíso.**
2025. Vol 17. N° 27
Páginas: 54-68
Recepción: febrero 2024
Aceptación: mayo 2024

<https://doi.org/10.22370/margenes.2024.17.27.4614>

RESUMEN

El propósito del presente texto es desenmarañar estos significados entretejidos, a través de un ejercicio analítico de la observación y registro de murales con motivos femeninos que permita una comprensión y códigos que se le da a la figura femenina dentro de la ciudad de Valparaíso, ya que las paredes de la ciudad están vestidas con estas imágenes que se consideran un fiel reflejo del pensamiento colectivo de los ciudadanos.

En este marco, la presente investigación busca comprender el sentido de las representaciones artísticas femeninas en los murales y su visibilización dentro del patrimonio.

También se propone un análisis que a partir de los murales de Valparaíso y los resultados que arroja respecto a la imagen actual que se tiene de la mujer en la ciudad, como un pequeño diagnóstico de la evolución de las representaciones femeninas. La investigación es un aporte a los estudios relacionados con el patrimonio con perspectiva de género, con lo cual se busca desarrollar modos de sistematización de los procesos de creación artística popular, para futuras investigaciones relacionadas con ámbitos patrimoniales, de análisis de casos, sobre todo de patrimonios materiales que se encuentren en un contexto urbano.

Palabras clave: Representación, arte urbano, mujer, perspectiva de género, patrimonio cultural inmaterial y material

ABSTRACT

The purpose of this text is to unravel these interwoven meanings, through an analytical exercise of observation and registration of murals with feminine motifs that allows an understanding and codes that are given to the female figure within the city of Valparaíso, since The walls of the city are dressed with these images that are considered a faithful reflection of the collective thought of the citizens.

In this framework, the present research seeks to understand the meaning of female artistic representations in the murals and their visibility within the heritage.

An analysis is also proposed based on the murals of Valparaíso and the results it yields regarding the current image of women in the city, as a small diagnosis of the evolution of female representations. The research is a contribution to studies related to heritage with a gender perspective, which seeks to develop ways of systematizing the processes of popular artistic creation, for future research related to heritage areas, case analysis, especially material heritage found in an urban context.

Key words: Representation, urban art, women, gender perspective, intangible and material cultural heritage.

I. PRESENTACIÓN

Mi propósito es sacar a la luz, reconocer, valorar y eliminar estereotipos que nacen de la misma historia universal, donde se ven fundamentados todos los discursos incapacitantes hacia las mujeres. En la llamada “La historia del hombre”, desde el inicio de los tiempos se establecen los roles de género, donde el hombre sale a cazar para ser el proveedor de su familia porque es “más fuerte, grande y capaz” y la mujer limita su existencia a los trabajos de crianza. Estos hechos han sido desmentidos hace años por diversos hallazgos de mujeres enterradas con armas y reinterpretaciones de piezas de arte prehistórico donde se ven representadas las figuras de las mujeres cazando. Pero el “hecho histórico” ha generado estereotipos muy dañinos, dejando a millones de mujeres atrapadas, durante siglos, en posiciones de inferioridad frente a los hombres, sin poder ni libertad para educarse y formarse para ser una persona independiente con derechos básicos. Por eso la representación dentro de la historia, en nuestra sociedad y en nuestras ciudades importa, porque construye realidades. Hoy en día, a pesar de que muchas mujeres han logrado libertades mínimas humanas, aún faltan muchas en el mundo que ni siquiera son reconocidas como personas independientes. Las que han logrado educación e independencia económica siguen cargando con los quehaceres de la vivienda, con la crianza e, incluso, con sus parejas. Esto lo ejemplifica muy bien la cantante Paris Paloma en su canción *Labour*:

*All day, every day, therapist, mother, maid
Nymph then a virgin, nurse then a servant
Just an appendage, live to attend him
So that he never lifts a finger
24-7, baby machine
So he can live out his picket fence dreams
It's not an act of love if you make her
You make me do too much labour.*

A mi parecer, esta canción evoca todo el “*feminine rage*” generacional, con el que, lamentablemente, es muy fácil identificarse. La sociedad permite que se sigan perpetuando presiones absurdas y carga a las mujeres con una infinidad de labores que le pertenecen por nacimiento.

Y esto se sigue cimentando con las maneras en las que las mujeres han sido y siguen siendo representadas o no representadas. En la historia, en la ficción, en libros, en comerciales... Es aquí donde necesito ser un aporte, quiero ser un medio para visibilizar, potenciar y contar las historias de nuestras mujeres, ayudar a reinterpretar ciertas figuras representativas, para que deje de llamarse “la historia del hombre”, la “HIStory” y tengamos también la “HERstory”

y seamos escritas y representadas de maneras justas, igualitarias y dignas.

En este contexto, mi investigación se centra en estudiar, desde la perspectiva de género, las representaciones artísticas femeninas en un ámbito urbano y cómo estas tienen un impacto en la imagen de la ciudad, siendo un reflejo de cómo la ciudadanía percibe a las mujeres dentro de un contexto de desigualdad de género, social, económica, política y cultural. Dominada por las prácticas patriarcales (relaciones de poder). Investigación posicionada geográficamente en la ciudad de Valparaíso, como espacio de diversas manifestaciones culturales y políticas.

Mi propósito es aportar a estudios de género identificando estas representaciones artísticas femeninas para su análisis posterior.

Los objetivos principales son identificar estas representaciones para estudiarlas y ponerlas en discusión dentro de un contexto de visibilización. También, lograr una correcta identificación para analizar posteriormente estos elementos y realizar una exposición que permita criticar y discutir las representaciones artísticas femeninas actuales en la ciudad de Valparaíso.

Con este estudio quiero revisar el valor patrimonial que tienen las figuras femeninas dentro del arte urbano que existe en la ciudad, desde una mirada interseccional y de género. Respecto a la pertenencia, cómo esas representaciones tienen un significado importante, ya que forman parte del paisaje urbano de la ciudad y su valor.

Se busca también, contribuir en la visibilización de arte y personajes femeninos que aporten a una representación equitativa y justa.

2. FUNDAMENTACIÓN

2.1. Marco Teórico

Según Souza (2006):

Las culturas humanas se basan en la construcción de significados sobre los objetos y hechos. La realidad no es “lo que es”, sino cómo la percibimos y, sobre todo, cómo nos la representamos a partir de nuestra experiencia y de nuestro entorno cultural e histórico, percepción y representación que, a la vez, participan en la construcción de la propia realidad, que no es estática, sino dinámica y socialmente elaborada en nuestras acciones cotidianas. De lo anterior, se derivan varias dimensiones de estudios que hemos de considerar.

De lo anterior, se derivan varias dimensiones de estudios que hemos de considerar.

La ciudad, el arte urbano y la figura de la mujer

La Real Academia Española define a la ciudad como un: *Conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas*¹. También aparece esta definición *Lo urbano, en oposición a lo rural*². Se cree que son definiciones que se podrían complementar, pero para esta investigación no es suficiente, ya que se cruza con temas más complejos, como lo son el género y el lugar de la mujer en este espacio que se considera como un territorio productivo, principalmente de carácter industrial. Un tipo de lugar al cual, históricamente, la mujer no ha pertenecido o se ha dejado fuera, ya que en su conformación la ciudad ha estado pensada para un sólo tipo de persona, un solo tipo de experiencia de vida como bien dice la escritora Leslie Kern (2020) en su libro *Ciudad feminista*:

La ciudad está organizada para sostener y facilitar los roles de género tradicionales de los hombres, tomando las experiencias masculinas como la "norma" y mostrando poca consideración por la manera en que la ciudad puede obstruir los caminos de las mujeres e ignorar su experiencia cotidiana de la vida urbana.

Por lo cual, dentro de la definición de ciudad, parece lógico agregar que las ciudades en las que habitamos son ciudades que nacen y se viven bajo el sistema social del patriarcado. Como dice la geógrafa Jane Darke, en el libro *Changing places: Women's lives in the city: todo asentamiento es una inscripción en el espacio de las relaciones sociales de la sociedad que lo construye [...] Nuestras ciudades son el patriarcado escrito en piedra, ladrillo, vidrio y hormigón*³.

Lo que finalmente se verá en esta investigación son las representaciones artísticas urbanas que existen de la mujer en la ciudad de Valparaíso y para esto se tiene que comprender lo que se entiende como arte urbano. Según el diccionario de Oxford, el arte es: *Actividad en la que el ser humano recrea, con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido*⁴. Y se complementa con el concepto de urbano que se define en la Real Academia Española como algo: *Perteneciente o relativo a la ciudad*⁵.

A partir de estas definiciones se puede inferir que el arte urbano se entiende como recreaciones humanas, que poseen una finalidad estética y que tienen su soporte en un lugar físico de la ciudad, que en este caso sería la ciudad de Valparaíso que, además, se considera como una ciudad que soporta una gran carga política, por lo que se espera encontrar diversas propuestas que vayan más allá de lograr un fin estético y que nos den pistas de cómo la sociedad está visualizando a las mujeres hoy en día.

La mujer como personaje público

Si se realiza el ejercicio de buscar la definición de la palabra "mujer" en Google o en la página de la Real Academia Española, se obtienen unos cinco o más significados. Para esta investigación, el más correcto que se encontró en español es: *Persona del sexo femenino*⁶. Aunque para estos fines investigativos se considera como insuficiente, ya que es necesario que se añada el factor etario, como la definición que tiene el diccionario de Cambridge: *an adult female human being*⁷ que se puede traducir como: "un ser humano femenino adulto". Esto se puede complementar con otra definición que tiene ese mismo diccionario: *an adult who lives and identifies as female though they may have been said to have a different sex at birth*⁸, que se traduce como: "un ser humano que vive y se identifica como femenino, aunque haya nacido con un sexo distinto". En síntesis, una mujer es un ser humano adulto que vive y se identifica como una persona femenina. Esta es una definición más inclusiva y completa, para intentar definir la complejidad de lo que significa ser mujer. Es necesario mencionar, además, que al hacer este ejercicio llaman la atención las otras definiciones seleccionadas previamente para referirnos al concepto de mujer. En la página de la Real Academia Española la palabra *mujer* acompañada por diversos adjetivos, como, por ejemplo: mujer pública, mujer mundana, mujer de la calle y mujer del partido. Cuatro conceptos que se refieren a apelativos sobre prostitutas. Y aquí aparecen estos cuestionamientos, ¿por qué al momento de buscar la definición de qué es una mujer, aparecen tantos conceptos ofensivos y sexuales sobre ella? Además, encontramos adjetivaciones como mujer fatal y mujer objeto, que apuntan al concepto de

¹ASALE, R. -, & RAE. (n.d.). ciudad | Diccionario de la lengua española. "Diccionario de La Lengua Española" - Edición Del Tricentenario.

²ASALE, R. -, & RAE. (n.d.). ciudad | Diccionario de la lengua española. "Diccionario de La Lengua Española" - Edición Del Tricentenario.

³Booth C., Darke J., Yeandle S. (1998). La vida de las mujeres en las ciudades, La ciudad, un espacio para el cambio. Madrid: Ediciones NARCEA, S.A.

⁴Cambridge Dictionary. (2022, October 26). arte. @CambridgeWords. <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol-ingles/arte>

⁵ASALE, R. -, & RAE. (n.d.). urbano, urbana | Diccionario de la lengua española. "Diccionario de La Lengua Española" - Edición Del Tricentenario. <https://dle.rae.es/urbano>

⁶ASALE, R. -, & RAE. (n.d.). Mujer | Diccionario de la lengua española. "Diccionario de La Lengua Española". Edición del Tricentenario. <https://dle.rae.es/mujer>

⁷Cambridge Dictionary. (2023, July 19). Mujer. @CambridgeWords. <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol-ingles/mujer>

⁸Cambridge Dictionary. (2023, July 19). Mujer. @CambridgeWords. <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol-ingles/mujer>

mujer sexualizada como objeto de deseo masculino. Por último, también encontramos la expresión mujer de gobierno, que se define como *mujer de su casa* y como *Criada que tenía a su cargo el gobierno económico de la casa*. Desde este simple ejercicio se puede constatar que los conceptos generales asociados a las mujeres tienen que ver con trabajadora sexual, objeto sexual de deseo y persona de labores domésticas. Lo segundo que llama la atención es que asociar la palabra mujer con palabras como calle y pública tiene una connotación negativa: la mujer en espacios públicos, como la calle, es sinónimo de prostitución. ¿Qué pasa, entonces, con la mujer dentro de la ciudad? ¿Es su imagen en ella algo malo?

La perspectiva de género en la investigación patrimonial

Según Montecinos (1997):

Hay una diferencia entre sexo y género. El primero apunta a los rasgos fisiológicos y biológicos de ser macho o hembra, y el segundo a la construcción social de las diferencias sexuales (lo femenino y lo masculino). Así, el sexo se hereda y el género se adquiere a través del aprendizaje cultural. Esta distinción abre una brecha e inaugura un nuevo camino para las reflexiones respecto a la constitución de las identidades de hombres y mujeres. (xxx)

En esta investigación, el género se asume como un constructo social y cultural, no como un tema de rasgo fisiológico, por lo que se analizarán las representaciones que se tiene del género femenino y cómo la ciudad es, a veces, el soporte de estas construcciones culturales. Para eso, hacemos nuestra la perspectiva de género definida por Liliana Hendelde (2017):

Una categoría analítica que toma los estudios que surgen desde las diferentes vertientes académicas de los feminismos para, desde esa plataforma teórica, cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y la equidad. (X)

El patrimonio cultural y material que representa la figura de la mujer en los murales porteños

Después del análisis a los murales que se encuentran en la ciudad y que posean representaciones femeninas, se espera valorar estas obras como parte del patrimonio urbano y artístico de Valparaíso, entendiendo que:

El patrimonio cultural son un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos, y luego resignificados, de una

época a otra, o de una generación a las siguientes. Así, un objeto se transforma en patrimonio o bien cultural, o deja de serlo, mediante un proceso y/o cuando alguien individuo o colectividad-, afirma su nueva condición. (Zurita, 2006)

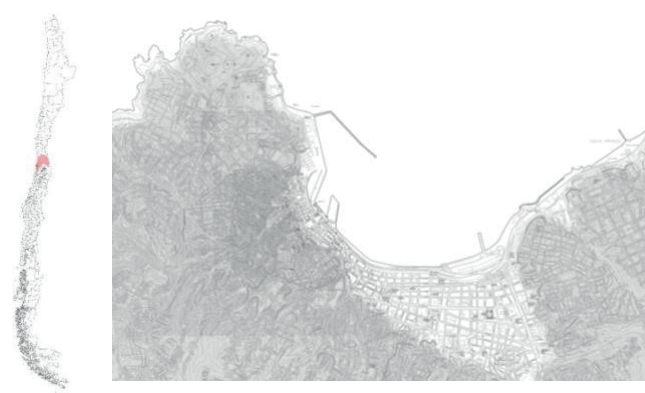
Valparaíso es una ciudad muy reconocida por sus murales, ya que estos logran captar y reflejar la identidad y los colores de la ciudad y, además, cambian constantemente, así como viven y cambian sus habitantes.

2.2. ANTECEDENTES

Contexto geográfico del estudio

El escenario de la investigación se ubica en la ciudad de Valparaíso. Una ciudad que posee una geografía muy particular debido a su condición de anfiteatro por sus cuarenta y cinco cerros que, como gradas, miran directamente el océano Pacífico, como su espectáculo personal. Su forma cóncava hace que sus aguas sean tranquilas para recibir barcos y cruceros. Históricamente, sido el puerto más importante del país. La ciudad recibió el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad, un lugar rico en cultura, artes y colores. Valparaíso ha sido reconocido por ser una ciudad muy colorida, gracias a sus innumerables murales. Es así como para autores como Zurita (2005):

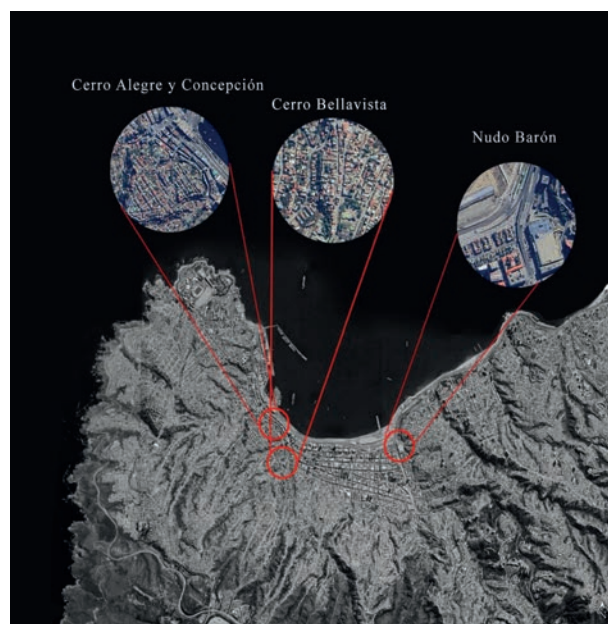
Se baraja la cifra de más de 200 dibujos repartidos por las calles empinadas y los estrechos pasajes que recorren los cerros. Hiperrealismo, estilo naif, dibujos de tipo viñeta, y otras muchas tendencias, se dan cita para adornar las paredes de la ciudad o remover las conciencias con sus mensajes sociales inconformistas.

>Figura 1-2 región de Valparaíso Fuente: Elaboración propia

> Figuras 3-5 Murales de Valparaíso. Fuente: <https://aetheriatravels.com/arte-urbano-valparaiso/>

> Figura 6. Mapa de los tres escenarios de investigación. Montaje de imágenes sacadas de Google Earth. Fuente: elaboración propia

El arte callejero se ha tomado la ciudad y la ha convertido en un lienzo que usan para expresar y crear hermosas y no tan hermosas obras. Se puede considerar que todo Valparaíso es un museo a cielo abierto. En cualquier casa, callejón, escalera y recoveco, podemos apreciar estos murales y grafitis que adornan el espacio público. La temática de estas obras es muy diversa: el mar, el puerto, personajes de nuestra historia, luchas políticas y otras. (figuras 3-5)

de Valparaíso se definen tres pequeños escenarios para investigar. Los cerros Alegre y Concepción se consideran como un mismo escenario por su cercanía y características similares. Estos cerros son los más conocidos turísticamente y concentran la mayor cantidad de murales en la ciudad.

Luego tenemos el Cerro Bellavista, con su famoso museo a cielo abierto, museo que exhibe veinte murales, de diversas temáticas, donde participaron artistas consolidados. Es un espacio más organizado y posee obras más planificadas.

Por último, el nudo Barón y sus zonas aledañas, donde por iniciativa del colectivo Mural Parlante y la municipalidad de Valparaíso, se pintaron los pilares del nudo con diversas representaciones de lo que se presume son elementos culturales valorados en la ciudad.

3. OBJETIVOS

a. Objetivos operativos

Los objetivos principales son identificar estas representaciones para categorizarlas y luego analizarlas para desentrañar el sentido y la significación de estas representaciones.

b. Resultados esperados

Los resultados esperados son una identificación de las representaciones y un análisis que ayude a identificar el sentido que se le da a la figura femenina y que, junto a la representación artística, el soporte, conforman un elemento compositivo patrimonial cultural material e inmaterial en Valparaíso.

4. METODOLOGÍA

La metodología que se utilizó fue seleccionar una muestra de murales para ser categorizados en grupos según las representaciones. Se espera que a partir de estos resultados y al ser un estudio exploratorio se continúe con un estudio más extenso y de largo aliento.

Según Canales (2006):

Por enfoque cualitativo se entiende a la perspectiva epistemológica donde la construcción de conocimiento utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes. La investigación cualitativa estudia diferentes objetos para comprender la vida social del sujeto a través de los significados desarrollados por este. (Canales, 2006)

El enfoque de este estudio es de carácter exploratorio y cualitativo, en función de un estudio de casos. Para esto, se escogieron algunos murales de Valparaíso para analizarlos según criterios que permitieran una tipología general de análisis.

Se trata de desentrañar el sentido del valor patrimonial que tienen las figuras femeninas dentro del arte urbano que existe en la ciudad, desde una mirada interseccional y de género. Respecto a la pertenencia, esas representaciones tienen un significado importante, ya que forman parte del paisaje urbano de la ciudad.

Se creó este modelo operativo, que define categorías de observación respecto a cada mural. Para este efecto, se definen diez grupos de características básicas que son necesarias para considerar el contexto y la manera en la que el contexto y la persona interactúa con los murales.

Modelo operativo.

Se consideraron los siguientes criterios de registro e identificación:

Autoría: Dentro de esta categoría se reconoce al autor(a) de la obra y su origen, ya sea de carácter municipal (que

se encuentre dentro de una planificación de la ciudad) o de carácter privado (que sea un mural particular de alguna casa, negocio, barrio, etc.)

Ubicación: Definido por su escala geográfica: el soporte macro, que corresponde a la ciudad de Valparaíso y su imaginario (la Perla del Pacífico), el soporte meso corresponde a los cerros elegidos y su imaginario (lo percibido, los significados atribuidos, lo emblemático y procesos urbanos, tales como gentrificación), y el soporte micro corresponde al mobiliario urbano y su entorno que son soportes de la obra y dónde se emplaza.

Soporte: Se define el soporte de la obra (fachada, caseta, muro, escalera, suelo, etc.), su materialidad (madera, zinc, ladrillo), su escala (ciudad, barrio, zona) y el tipo de circulaciones a las que está anexada la obra (escalera, calle peatonal, vía de circulación rápida, vía colectora y vía troncal).

Estilo: Se define el estilo de la obra considerando la técnica utilizada (graffiti, plantilla de estencil, al fresco o *marouflage*) y su geometría (textura, puntillismo, achurados).

Colores: Se observan los colores predominantes del mural, los colores utilizados en el fondo y lo que podría representar la utilización de estos colores.

Representaciones: Se aventura el tipo de representación que se observa en el motivo del mural.

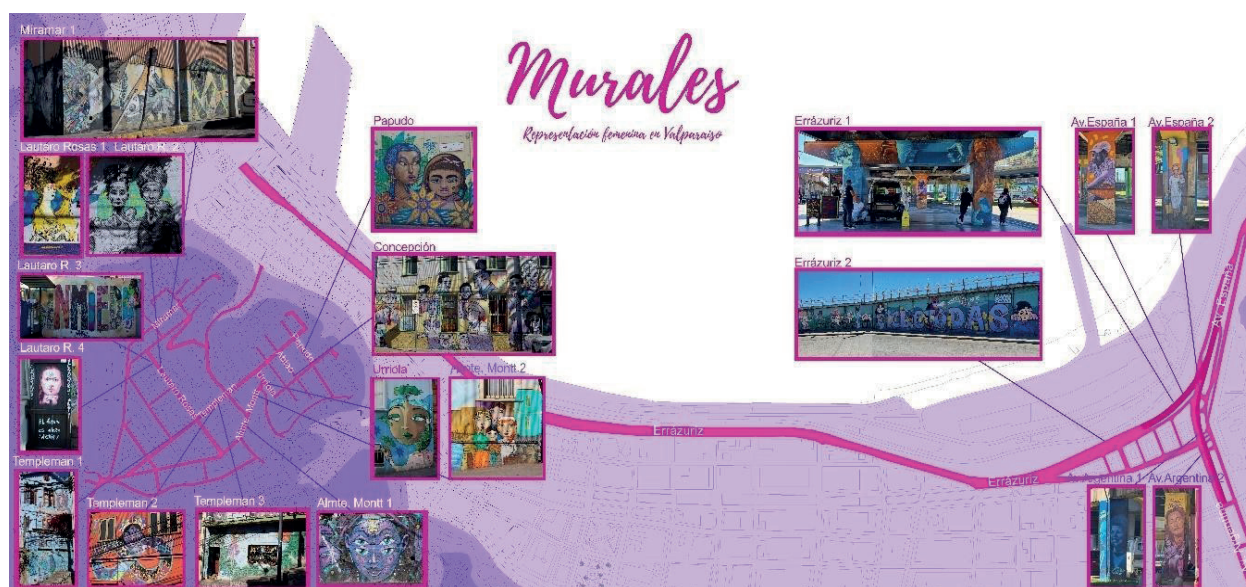
Modo de observación: Se considera el lugar desde donde se observa el mural (calle, vereda, mirador, transporte) y el tiempo en el que es posible contemplarlo (contemplativo, lento, vistazo).

Tipo de intervención: Se identifica si es un mural aislado, si es único o si forma parte de un grupo de murales que comparten las mismas características.

Estado de conservación: Se realiza un rápido diagnóstico del estado del mural, si se encuentra vandalizado o en buen estado.

Descripción: Apartado donde se comparten apreciaciones respecto a la manera en la que se habita el mural y su entorno.

La sospecha que motiva este trabajo analítico es que en las representaciones artísticas femeninas se encuentra una multiplicidad de significados entrelazados en el caso de Chile, específicamente en Valparaíso, y particularmente en los murales urbanos, de los cuales este ejercicio analítico toma una muestra en Cerro Alegre, Concepción, Bellavista y Barón. Esta multiplicidad de significados pone a la figura femenina como un ícono patrimonial, depositaria de elementos compositivos que tiene mucho de religiosidad popular, lo maternal, lo natural, resistencia popular y lo urbano feminista.

>Figura 7. Mapa de murales del estudio. Zonas 1-3
Fuente: de autoría propia

5. RESULTADOS

5.1 Localización de los murales

Luego de haber definido las zonas de trabajo, se realizó una visita a terreno en los tres sectores escogidos para tomar fotografías de los murales encontrados. Posterior a la visita y selección de los casos de estudio, se diseñó un mapa para localizar los diecinueve murales escogidos.

ZONA 1 Y 2: Cerro Alegre y Concepción

En el cerro Alegre se localizaron diez murales con mujeres protagonistas y en el cerro Concepción se seleccionaron tres murales. Como ya se ha dicho, estos dos cerros que se consideran como un mismo escenario por su cercanía y características similares.

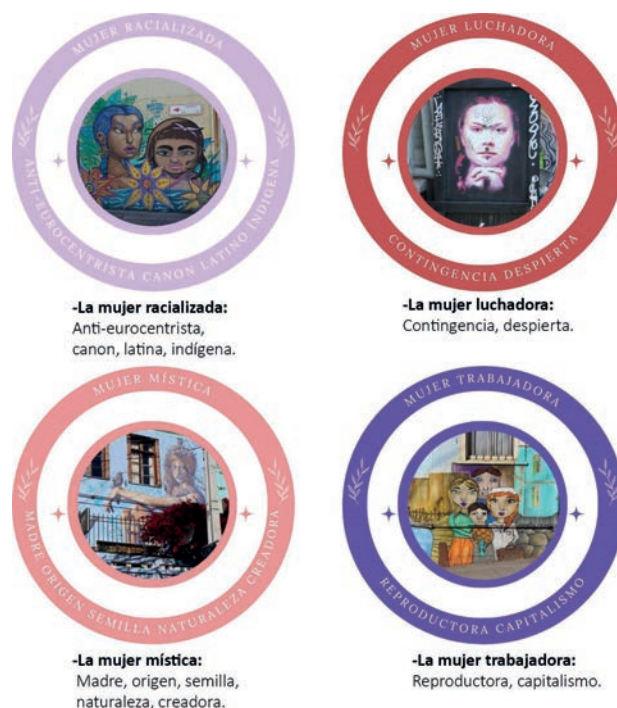
ZONA 3: Nudo Barón

En el nudo Barón y sus zonas aledañas, los murales se pintaron por iniciativa del colectivo Mural Parlante y la municipalidad de Valparaíso. Allí aparecen diversas representaciones que, se presume, son elementos culturales valorados en la ciudad.

En la zona del Nudo Barón se localizaron seis murales con mujeres protagonistas. Estos murales se encuentran, principalmente, sobre la estructura del Nudo Barón, en sus pilares y en paredes laterales.

5.2 Categorías

Las cuatro categorías resultantes son:

>Figura 8. Tipologías propuestas del análisis Fuente: Elaboración propia

Respecto de estos tipos, identificados, se puede decir respecto de cada uno:

A. Mujer racializada

Se definió como “mujer racializada” a la mujer que encontramos representada en los murales como una mujer o niña que posee diversos rasgos y colores de piel; esta representación se ve en casi todos los murales estudiados. Se escogieron estos tres murales en específico, ya que cada uno muestra una versión distinta del concepto. Se valora que estas representaciones femeninas sean variadas, que no

posean exageraciones corporales que sexualicen el cuerpo de las mujeres y que sus rostros sean los protagonistas de estas obras, serios o sonrientes.

Se observa en este mural a una mujer y una niña de piel morena, labios grandes, rasgos opuestos a los rasgos femeninos hegemónicos en el arte. Rodeadas de flores y con accesorios que adornan su pelo y orejas.

En este mural apreciamos a una mujer con cabello afro, un arreglo en el pelo que parecen plumas, una estética inspirada en elementos indígenas, acostada, con su pecho descubierto.

>Figura 9. Fotografía del mural denominado “Papudo” en las fichas.

>Figura 10. Fotografía del mural denominado “Miramar 1” en las fichas.

>Figura 11. Fotografía del mural denominado “Concepción” en las fichas.

En el mural siguiente vemos muchas personas afrodescendientes, entre ellas tres mujeres, de distintas edades. Estas representaciones racializadas son importantes porque no responden a un único arquetipo de mujer.

El francés Polar, autor de este mural, quiso sorprender a las personas representando un concierto de jazz del saxofonista Sony Rollins (en Ligeour, 2022), donde vemos tres mujeres afrodescendientes, dos con paños en la cabeza muy propio de su estilo y una con afro y lentes, se presume que como espectadoras de este concierto.

En el estudio realizado por el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile y el Museo San Carlos de México, *El canon revisitado* (MNBA, 2022) se presenta una colección que:

muestra un imaginario europeo llegado al continente a través de movimientos transatlánticos, constituyéndose en una de las principales acciones colonizadoras llevadas a cabo en América. Al interior de las políticas visuales, las metáforas sobre el gobierno o la iglesia tomaban forma en alegorías que se difundían ampliamente por los territorios¹. (MNBA, 2022).

Esto con el fin de evangelizar a los colonos y definir una estética que “honrra” las creencias virtuosas del

cristianismo, como, por ejemplo, definir la imagen de una mujer madre pura. Dentro de esta imagen la piel y su color juegan un rol muy importante de categorización social, pues:

El concepto de raza ha permitido instalar jerarquías y mecanismos de desigualdad social, no solo regulando los cánones de la apariencia, sino también atribuyéndole valores o “calidades” en función de su fenotipo. Los cuerpos blancos se asocian a la pureza, la santidad y la abnegación; mientras que la “otredad” se configura como errónea, perversa y fuera de lo establecido moralmente. Esto siempre ha dañado la calidad de vida de las personas afrodescendientes y personas que sean parte de pueblos originarios. (MNBA, 2022: XXX)

Por lo cual se considera que estos murales poseen un valor patrimonial importante por tener representaciones de mujeres de diversas razas, colores de piel y orígenes étnicos, sobre todo en una ciudad tan diversa como Valparaíso, que se caracteriza por ser una ciudad que nace de migrantes, por lo cual es multicultural y eso se ve retratado en la mayoría de los murales estudiados, donde podemos observar que hay una amplia representación de mujeres de todas las razas.

¹Museo Nacional de Bellas Artes, Chile, y Museo Nacional de San Carlos, México (2022). *El canon revisitado. Una mirada al arte europeo desde América Latina.*

B. Mujer mística

Dentro de esta categoría se reúnen murales que poseen elementos gráficos asociados a la naturaleza, mujeres que lucen como diosas o que están conectadas con elementos de la naturaleza.

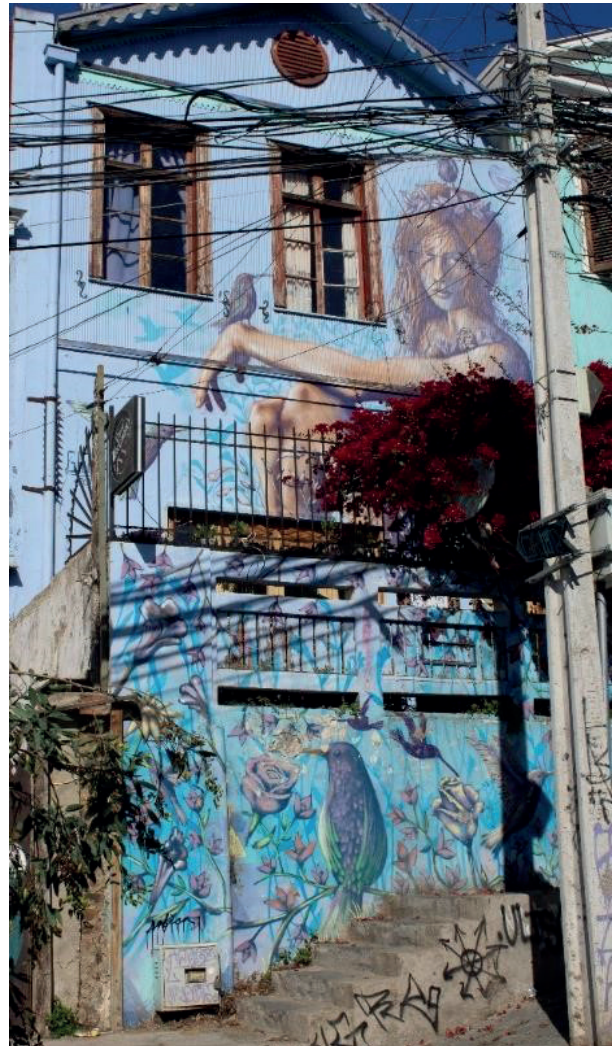
En este mural podemos observar una mujer que tiene un tercer ojo, esto se relaciona con la clarividencia, asociado a visiones religiosas, generalmente hindúes, además, está sosteniendo el símbolo del infinito en sus manos, y en este se ven imágenes de industria y contaminación versus la naturaleza, que hace referencia al renacimiento y el ciclo de la vida infinita, la destrucción y la creación. Se considera que es una representación de mujer diosa y creadora. Podemos recalcar, además, que Anís, autora de este mural, es reconocida por pintar mujeres en relación con la naturaleza.

En estos murales podemos observar el mismo tipo de representación de mujer de la naturaleza, creadora. En el primer mural a la izquierda vemos una mujer joven desnuda, de piel morena, rodeada de naturaleza, con flores en su cuerpo y pájaros que se posan en su cabello (nido) y su mano, se considera como una representación de mujer naturaleza, diosa, creadora, mística. Su desnudez se ve como parte de algo natural sin segundas intenciones. Y en el mural de la derecha, la mujer tiene piel morena y cabello verde, que representa la naturaleza, como si naciera de ella. En sus manos tiene un árbol, como si fuera a depositarlo en la tierra. Es una representación de mujer creadora de vida.

La “mujer mística” es un concepto que engloba a la mujer como madre, semilla, ser creador y natural, un concepto que encontramos desde el origen de los tiempos, cuando en los orígenes del mundo existían culturas matríticas: “Hacia el 2.000 a.C. en Creta se conservaba el culto a la Diosa Madre y la veneración de la naturaleza. La sociedad minoica se caracteriza por la igualdad entre hombres y mujeres” (Eisler, 2008) En el neolítico también podemos hallar la adoración hacia una deidad femenina, como nos comenta Eisler. Se encontraron diversos murales, pinturas, estatuillas y similares que hacían referencia al culto de la diosa y estos siempre van asociados con simbolismos y analogías de la naturaleza, como una deidad que crea vida. De este modo:

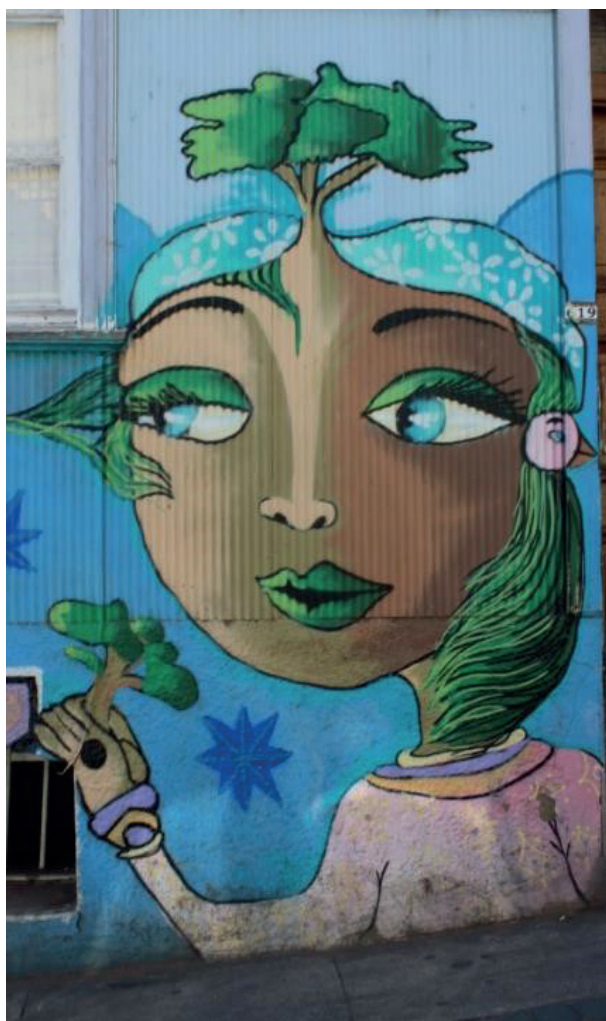
Encontramos evidencias de deificación de la hembra —la cual en su característica biológica da a la luz y proporciona nutrición, así como la tierra— en los tres principales centros de donde se originaron la agricultura: Asia Menor y sudeste de Europa, Tailandia al sudeste de Asia y posteriormente también en América Central. (Eisler, 2008: XXX)

A su vez, dentro de los elementos que simbolizan a la diosa se encuentran las serpientes y mariposas como

>Figura 12. Mural “Templeman 2” Fuente: Elaboración propia

>Figura 13. Mural “Templeman 1” Fuente: El

>Figura 14. Mural "Urriola" Fuente: Elaboración propia

analogías del renacer, el cambiar de piel y recrearse, características que son asociables a las mujeres. Este tipo de representaciones nos llevan de vuelta al origen de la representación más purista de la mujer, donde se valoran sus cualidades para la creación, donde el nacimiento es un milagro de la naturaleza, donde se aprecia y se cuida el medioambiente y se convive respetuosamente con él e, incluso, se muestra a la mujer como parte de la naturaleza. Y se considera como un valor que la mayoría de los murales estudiados posea esta imagen de mujer-naturaleza, que brinda una representación que rescata las pasadas culturas matrízicas.

C. Mujer luchadora

Esta categoría nos habla de mujeres activas que luchan no solo por sus derechos, sino por el resto del mundo. Se refiere a la mujer que denuncia las injusticias y lucha por un mundo mejor para todos.

Mujer despierta: el toque de alarma de la razón se escucha en todo el universo, reconoce tus derechos, el poderoso imperio de la naturaleza ya no está cercado de prejuicios, fanatismo superstición y mentiras. (De Douges,1791)

Esta es una representación que busca motivar y empoderar a las mujeres, a no tener miedo de alzar la voz frente a la injusticia y es bastante preocupante que la reacción de las personas frente a esta representación de mujer sea tan negativa, se observa en el mural donde aparece Greta con un símbolo nazi y números asociados al demonio. Según Paul (2019):

Desde que las mujeres hablan por sí mismas, los representantes del antiguo régimen sexual están tan nerviosos que ahora son ellos los que empiezan a quedarse sin palabras. Tal vez por eso los señores del patriarcado colonial han estado escarbando en sus libros de historia necropolítica en busca de insultos para arrojarlos a la cara y, por un curioso azar, han elegido el que siempre tienen a la mano: ¡nazi! (Paul, 2019: XXXX)

En este mural podemos ver representada la imagen de Greta Thunberg con el mensaje

"El futuro es ahora ¡Actúa!". La activista medioambiental, representa a la mujer luchadora, que se manifiesta en contra de la injusticia que, en este caso, es sobre el cambio climático. Greta es una joven que ha sido duramente criticada y ridiculizada por su activismo por ser una adolescente mujer, pero sigue inspirando a miles con su lucha. Lo que llama la atención, además del mural, es que se encuentra vandalizado, tiene rayados que dicen "666".

Este mensaje se asocia con números demoniacos y, además, tiene un símbolo nazi. Es el único mural que encontramos en estas condiciones

Se observa un mural que lleva un mensaje asociado a las luchas de las mujeres, "sin miedo".

Si prestamos atención en detalle, cada letra posee un estilo distinto. Vemos que hay representaciones de mujeres en un contexto de lucha, vemos elementos como el fuego, la naturaleza y una vela, que se pueden interpretar como símbolos de lucha y resistencia.

>Figura 15. Mural Lautaro Rosas 4 Fuente: Elaboración propia aboración propia

Este mural entrega un mensaje a los y las conductores, de advertencia sobre el cumplimiento del reglamento de tránsito Art. 120, "Mantén 1,5 mt. de distancia con la bicicleta". Es un mensaje que incentiva y concientiza a la ciudadanía a cuidar y respetar a los y las ciclistas. Este mural fue hecho por una agrupación de muralistas mujeres con el propósito de transmitir este mensaje. Se identifica la representación de la mujer manifestante que exige el cumplimiento de la ley.

D. Mujer trabajadora

Esta categoría nos muestra la representación de mujeres trabajadoras, que, si bien el derecho al trabajo es una de las cosas básicas que las mujeres han ganado a través de su lucha por la independencia, no es un derecho que se pueda ejercer de manera equitativa frente al trabajo masculino. Según Federici (2004):

...hacia el siglo XV, constituían un alto porcentaje de la población de las ciudades. Aquí, la mayoría vivía en condiciones de pobreza, haciendo trabajos mal pagados como sirvientas, vendedoras ambulantes, comerciantes (con frecuencia multadas por no tener licencia), hilanderas, miembros de los gremios menores y prostitutas. (61).

Según esta autora, en su libro *Calibán y la bruja*, los trabajos han sido muy precarios y mal remunerados, fácilmente pueden convertirse en trabajos sexuales.

Además, hay que considerar el hecho de que el trabajo remunerado se suma al trabajo no remunerado que se exige en el hogar en caso de ser esposa o madre, lo que añade el peso de un doble trabajo a la mayoría de las mujeres en esa época:

...las mujeres siempre fueron tratadas como seres socialmente inferiores, explotadas de un modo similar a formas de esclavitud. «Mujeres», entonces, en el contexto de este libro, significa no sólo una historia oculta que necesita hacerse visible, sino una forma particular de explotación y, por lo tanto, una perspectiva especial desde la cual reconsiderar la historia de las relaciones capitalistas (Federici, 2004)

Se puede valorar la imagen de la mujer trabajadora con su hijo en brazos como una supermamá, pero hay que tener cuidado con romantizar un estilo de vida que es muy dañino para las mujeres. Por otro lado, hay otros murales donde se pueden valorar quehaceres y oficios generalmente realizados por la mujer, pero que también pueden incurrir en estereotipos de género, ya que tenemos la imagen de una mujer tejedora de redes para la pesca, porque se asume que el marido será el que saldrá a pescar. El mural representa a dos mujeres mayores asociadas al quehacer de tejer redes para la pesca artesanal en la caleta Portales. Se puede inferir que realizan esta tarea para apoyar el trabajo de sus parejas, padres, hijos o hermanos. Este quehacer se considera como un oficio propio de la pesca artesanal, que es parte de la cultura porteña.

Se observa una familia heteronormativa, que se compone de una madre, un padre, una hija y un niño que podría ser nieto o hermano de la mujer más joven. Es una familia porteña de clase media trabajadora, se ven dentro del

contexto Valparaíso, donde se aprecia el cerro y su conexión con el puerto. Ambas mujeres tienen piel blanca, una tiene pelo rubio y la otra es pelirroja. Esta última viste una bata y gorro blancos que pueden estar asociados a la carrera de enfermería. Una muestra de mujeres trabajadoras y madres.

Este mural muestra a una mujer trabajadora y madre que lleva un balde con pescados y su vestimenta se asocia a la que utilizan los pescadores para vender. Lleva a su hija en brazos y sube por la cuesta del cerro, una imagen muy típica en tiempos pasados de Valparaíso, que forma parte de la cultura de cerro.

>Figura 16. Mural Errázuriz 1 Fuente: Elaboración propia

>Figura 17. Almirante. Montt 2 Fuente: Elaboración propia

>Figura 18. Mural Av. España Fuente: Elaboración propia

5. CONCLUSIONES

Una de las conclusiones fundamentales es que Valparaíso es una ciudad patrimonial construida social y culturalmente por sus habitantes. Desde una perspectiva de género, encontramos representaciones femeninas que se desprenden de las cuatro categorías resultantes de la investigación: la mujer racializada, la mujer mística, la mujer luchadora y la mujer trabajadora.

Dentro de estas características se repiten muchos patrones, como el de la mujer racializada, tanto así que la mayoría de las mujeres representadas en los murales de Valparaíso son racializadas o indígenas. Lo cual tiene mucho sentido por el tipo de ciudad multicultural que es Valparaíso, un lugar que se fundó y creció por la acción de migrantes. Es importante valorar la diversidad en las representaciones, con mujeres de distintas razas, edades, ocupaciones, con cuerpos diferentes. Estas imágenes son muy importantes, sobre todo para las mujeres que deambulan día a día por la ciudad y que pueden verse retratadas estos murales que visten a Valparaíso como una segunda piel.

Es importante destacar que estas categorías aparecen desde los murales urbanos de la ciudad, murales que son pintados desde y para los habitantes de la ciudad, ya que son fiel reflejo de cómo los ciudadanos visualizan a las mujeres.

Esas representaciones son reflejo de los cambios sociales que ha sufrido la sociedad, con una visión más moderna. En el sector de Barón se muestran mujeres más reales y comunes, donde desaparece el modelo eurocentrista para dar paso a una mujer trabajadora racializada o indígena. En los cerros Concepción y Alegre, mujeres que se relacionan con las representaciones de las culturas neolíticas, diosas de la naturaleza, imágenes que evocan a un realismo mágico que busca encantar a los visitantes de los cerros más turísticos de la ciudad.

Esto se relaciona con la desigualdad del territorio en el que se encuentran los murales. Por un lado, están en un sector de paso que es el Nudo Barón, donde además se puede observar pobreza bajo la misma estructura que brinda el soporte para carpas de personas en situación de calle, un lugar oscuro, que usualmente es sucio, pero también un lugar que está directamente relacionado con una práctica típica del puerto que es la pesca artesanal, un trabajo duro y que no reporta muchas ganancias. En este sector, los murales muestran una mujer más aterrizada a la realidad del trabajo y el folklor típico, en cambio, en Cerro Concepción y Alegre —donde hay muchas cafeterías, hostales y lugares de esparcimiento, relacionados con el arte y la cultura, que se mantiene limpio, bien iluminado y tiene colores vibrantes—, los murales retratan mujeres del plano místico. Da la sensación de que en estos cerros hay más espacio y tiempo para soñar.

En ambos casos, los murales logran embellecer la ciudad y dar nuevas visualidades a los espacios donde se emplazan, además de brindar vida a las paredes que adorna. En la práctica, el acto de pintar un mural posee un valor patrimonial, ya que el motivo de la obra se conversa en conjunto con las personas, es un acto que genera comunidad desde el momento en que el pintor y su equipo se juntan para plasmar el mural, cuando el dueño del inmueble le encarga a un pintor expresar una idea en la fachada de su propiedad, regalando arte a su barrio, o la misma presencia del pintor con su caja de pinturas en el barrio, lo que se convierte en parte del espectáculo que es deambular por los cerros de Valparaíso, pero específicamente por los cerros que se estudiaron. Es un acto típico de esta ciudad, por lo cual se puede considerar que es parte de los nuevos patrimonios modernos.

6. DISCUSIÓN

Como se trata de una investigación exploratoria de corto aliento sobre un pequeño muestreo de murales, en comparación con la gran cantidad que existe actualmente en la ciudad, y no es un catastro completamente representativo de todo lo que se puede encontrar en Valparaíso, sirve como ejemplo y punto de partida para una futura investigación, donde se puedan analizar variantes cuantitativas además de cualitativas y donde se pueda incluir directamente a la comunidad.

La herramienta metodológica funciona para el análisis cualitativo de los murales, lo que podría replicarse en otras investigaciones relacionadas con bienes materiales. La herramienta puede seguir mejorando y se puede ajustar a las características de otros elementos del patrimonio material.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Aetheria. (2022, junio 18). *Aetheria Travels*. Retrieved from Aetheria Travels: <https://aetheriatravels.com/arte-urbano-valparaiso/>
- artes, M. n. (2022). El canon revisitado: Una mirada al arte europeo desde América latina. *Colecciones Museo Nacional de Bellas Artes, Chile*, 22-43.
- Bragassi, J. (2010). El Muralismo en Chile: Una Experiencia Histórica para el Chile del Bicentenario. *Memoria Chilena*, 4.
- Camps, T. (2021). Liderar desde lo femenino. In T. Camps, *Liderar desde lo femenino* (p. 28). Santiago: Urano.
- Castillo, M. (2003). *Representación, Construcción e Interpretación de La Imagen Visual de las Mujeres*. Madrid: AEIHM.

Christine Booth, J. D. (1996). *Changing Places: Women's Lives in the City*. California: SAGE Publications Ltd.

Dibam. (2005). *Memoria, cultura y creación*. Santiago: Dibam.

Eisler, R. (2008). *El cáliz y la espada*. Ciudad de México: Pax.

Federici, S. (2004). *Caliban y la bruja*. Madrid: Traficantes de sueños.

Hendelde, L. (2017). *Comunicación, infancia y adolescencia. Guía para periodistas con perspectiva de género*. Buenos Aires: UNICEF.

Kern, L. (2020). Ciudad feminista. In L. Kern, *Ciudad feminista* (p. 16). Buenos Aires: EGodot Argentina.

Ligeour, A. (2022). *Arte Callejero Chileno*. Santiago: Ocho libros.

MNBA. (2022). El canon revisitado: Una mirada al arte europeo desde América latina. *Colecciones Museo Nacional de Bellas Artes, Chile*, 22-43.

Montecino, S. (1997). *Palabra dicha: estudios sobre género, identidades, mestizaje*. Santiago: FACSO.

society, W. b. (1987). *Traducción del nuevo mundo de las Santas Escrituras*. Patterson: Watchtower bible and tract society

Souza, F. C. (2006). *Género, psicología y desarrollo rural: La construcción de nuevas identidades*. Madrid: Ministerio de agricultura, pesca y alimentación.

Souza, F. C. (2006). Género, psicología y desarrollo rural: La construcción de nuevas identidades. In F. C. Souza, *Género, psicología y desarrollo rural: La construcción de nuevas identidades* (p. 27). España: Ministerio de agricultura, pesca y administración.

Yarros, R. (2023). *Fourth Wing*. Shrewsbury: Red Tower Books.

Zurita, H. (2005). Dibam, Memoria, cultura y creación. Lineamientos políticos. Santiago: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

Biblia (1950) 2ª Edición con la versión del Salterio según la nueva interpretación autorizada por S.S. Pío XII.

WEB

Cambridge Dictionary. (2022, October 26). arte. @ CambridgeWords. <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol-ingles/arte>

ASALE, R. -, & RAE. (n.d.). urbano, urbana | Diccionario de la lengua española. "Diccionario de La Lengua Española" - Edición Del Tricentenario. <https://dle.rae.es/urbano>

ASALE, R. -, & RAE. (n.d.). mujer | Diccionario de la lengua española. "Diccionario de La Lengua Española" - Edición Del Tricentenario. <https://dle.rae.es/mujer>

DIBAM. (2005). *Memoria, cultura y creación*. Santiago: Dibam.

Cambridge Dictionary. (2023, July 19). mujer. @ CambridgeWords. <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol-ingles/mujer>

Cambridge Dictionary. (2023, July 19). mujer. @ CambridgeWords. <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol-ingles/mujer>