

El hogar como dispositivo simbólico: análisis estético de lo siniestro en la instalación artística

Material docente para la enseñanza crítica del arte contemporáneo

Lidón Ramos-Fabra y Carlos Pesqueira-Calvo
Universidad Francisco de Vitoria

Lo siniestro se activa cuando el hogar deja de protegernos
y comienza a hablarnos desde el fondo de lo oculto.

Foto de [Andrew Konstantinov](#) en [Unsplash](#)

Índice

Monografía en Acceso Abierto. Libre disponibilidad en Internet, permitiendo a cualquier usuario su lectura, descarga, copia, impresión, distribución o cualquier otro uso legal de la misma, sin ninguna barrera financiera, técnica o de otro tipo.

El hogar como dispositivo simbólico: análisis estético de lo siniestro en la instalación artística. Material docente para la enseñanza crítica del arte contemporáneo

Colección Ruta Directa a la Innovación Docente nº 56

2025 AMEC Ediciones Calle Emma Penella 6. 28055. Madrid. España.

ISBN: 978-84-10426-56-6

<https://doi.org/10.63083/lamec.2025.52.lrcp>

Este documento está bajo licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Esta licencia permite a los reutilizadores copiar y distribuir el material en cualquier medio o formato, únicamente sin adaptaciones, con fines no comerciales y siempre que se cite al creador.

Índice

- Objetivos de aprendizaje.....	2
- Introducción conceptual.....	4
- Fundamentos teóricos.....	5
3.1. Psicoanálisis: lo siniestro	
3.2. Filosofía: el hogar como amenaza	
3.3. Mitología: el laberinto y el monstruo	
3.4. Estética contemporánea	
- Metodología.....	6
- Haus ur: lo siniestro arquitectónico.....	7
- Cells: lo íntimo fragmentado.....	8
- Comparación simbólica entre ambas obras.....	9
- El laberinto como estructura simbólica.....	10
- La casa como monstruo interior.....	11
- La instalación como experiencia encarnada.....	12
- Conclusiones.....	13
- Actividades complementarias.....	14
- Evaluación del aprendizaje.....	15
- Referencias y créditos.....	16

Objetivos de Aprendizaje

- **Comprender** el papel del espacio doméstico como constructo simbólico en el arte contemporáneo.
- **Identificar** cómo las instalaciones de Bourgeois y Schneider representan lo siniestro y lo íntimo.
- **Analizar** el uso del mito (laberinto y Minotauro) como marco interpretativo.
- Explorar la instalación artística como experiencia fenomenológica y crítica del habitar.

Introducción conceptual

¿Qué es una casa? ¿Qué significa habitar?

Tradicionalmente, la casa es concebida como **refugio**: espacio de seguridad, pertenencia y continuidad emocional.

Pero el arte contemporáneo ha comenzado a **cuestionar esa imagen idealizada**, mostrando cómo el hogar también puede ser:

- Un espacio de **inestabilidad psíquica**.
- Una **trampa simbólica** de la memoria.
- Un **escenario de lo reprimido** y lo siniestro.

El giro crítico en el arte sobre lo doméstico

A partir del siglo XX, y especialmente con el arte instalativo, se produce una **relectura del hogar**: ya no es solo fondo arquitectónico, sino un **dispositivo simbólico cargado de afectos, tensiones y conflictos**.

Instalación artística como medio de subversión

Obras como *Haus ur* y *Cells* no representan la casa: la **reconfiguran** como laberinto, prisión o vitrina emocional.

Estas instalaciones **no son metáforas**: son experiencias espaciales, perceptivas y afectivas que **alteran la manera de habitar**.

Fundamentos teóricos

1. Psicoanálisis: el concepto de lo siniestro

- **Sigmund Freud (1919):** define *lo unheimlich* como “lo que debía permanecer oculto y ha salido a la luz”.
- En el contexto doméstico: lo familiar que se vuelve inquietante cuando retorna lo reprimido.
- Ejes siniestros: duplicación, repetición, desorientación, cuerpos fragmentados.
- Relevancia: *Haus ur* y *Cells* encarnan lo siniestro como experiencia espacial.

2. Filosofía: el hogar como amenaza

- **Ana Carrasco Conde:** la casa puede tornarse “el escenario del terror” cuando se fractura la seguridad simbólica.
- El hogar es un espacio mental y cultural, más que físico.
- Aparece el concepto de **inquietud ontológica**: cuando el adentro ya no protege del afuera.

3. Mitología: el laberinto como estructura simbólica

- El laberinto: símbolo del descentramiento, del viaje interior y de la pérdida de sentido.
- **El Minotauro:** lo monstruoso oculto en el centro de lo íntimo.
- **Teseo sin hilo:** metáfora del espectador que recorre la instalación sin guía, enfrentando lo reprimido.

4. Estética contemporánea

- El arte no representa, **activa experiencia**.
- Instalación = medio para pensar y sentir el espacio desde lo emocional.
- Referencia cruzada: romanticismo oscuro, fenomenología, estética relacional.

Metodología

Enfoque metodológico:

- Investigación cualitativa, interpretativa y comparativa.
- Análisis de dos instalaciones artísticas contemporáneas:
Haus ur (Gregor Schneider) y **Cells (Eyes and Mirrors)** (Louise Bourgeois).

Fases del análisis:

1. Selección de casos por su capacidad simbólica para transformar el hogar.

2. Lectura hermenéutica:

1. Formas, materiales, distribución espacial.
2. Dimensión emocional, simbólica y estética.

3. Articulación teórica interdisciplinar:

1. Psicoanálisis freudiano (lo siniestro).
2. Filosofía contemporánea (Carrasco Conde).
3. Mitología clásica (laberinto, monstruo, caída).

4. Interpretación de la experiencia del espectador:

1. ¿Qué se siente al recorrer la instalación?
2. ¿Qué ideas simbólicas emergen?

Haus ur: lo siniestro arquitectónico

Totes Haus ur, Gregor Schneider, Bienal de Venecia (2001).
Vista exterior simulada de una habitación sellada y duplicada.

- Reconstrucción de su casa natal como laberinto cerrado.
- Repetición, sellado y clausura del espacio doméstico.
- Pérdida de orientación, supresión del confort, y amenaza latente.

Cells: lo íntimo fragmentado

Louise Bourgeois, Cells I–VI (1991).
Instalación con espejo ovalado y fragmentos corporales.
Carnegie Museum.

- Celdas con objetos personales, espejos y fragmentos corporales.
- Lo privado se vuelve público, pero inaccesible.
- El espejo distorsiona: el espectador se ve reflejado y multiplicado.

Comparación simbólica

Interior de Haus ur:
pasillo intervenido que induce desorientación
perceptiva.
Gregor Schneider.

- Haus ur (Schneider): Clausura, repetición, encierro perceptivo.
- Cells (Bourgeois): Fragmentación, intimidad expuesta, reflejo distorsionado.
- Ambas: Desestabilización del habitar.

El laberinto como estructura simbólica

Figura 1, habitación dentro de una habitación, Haus Ur
Gregor Schneider

- Remite al mito de Dédalo y el Minotauro.
- Schneider: laberinto sin centro, sin salida.
- Bourgeois: peregrinaje emocional por celdas afectivas.

La casa como monstruo

Louise Bourgeois, Cells.
Instalación en el Guggenheim Bilbao (2016).
Metales, textiles, formas corporales.

- Lo doméstico deja de ser seguro.
- Lo siniestro nace desde lo íntimo, no desde lo externo.
- El arte activa el miedo a lo propio, al cuerpo, a la memoria.

La instalación como experiencia encarnada

- La instalación no se contempla: se habita.
- El cuerpo del espectador se convierte en medio de conocimiento.
- Movimiento = pensamiento en tránsito.

La instalación no se mira: se vive.

- A diferencia de una pintura o escultura tradicional, la instalación **se habita** con el cuerpo y con la percepción.
- El espectador se transforma en **visitante activo**: camina, se orienta, se desorienta, siente.
- Esta forma artística genera **un conocimiento que no pasa solo por el pensamiento, sino por la experiencia corporal**.

Cuerpo, espacio y afecto

- En *Haus ur*, el cuerpo es confrontado con la **angustia del encierro y la repetición**.
- En *Cells*, se produce una sensación de **mirada voyeurista**: vemos lo íntimo, pero no podemos tocarlo.
- Las instalaciones articulan una especie de **coreografía emocional del espectador**.
“Ver no basta. Hay que entrar, recorrer, sentir. La obra te altera, no te informa.”

Conclusiones

- El hogar se revela como lugar de conflicto, memoria y trauma.
- Haus ur y Cells desestabilizan el habitar funcional.
- Activan mitologías íntimas desde lo siniestro y lo arquetípico.

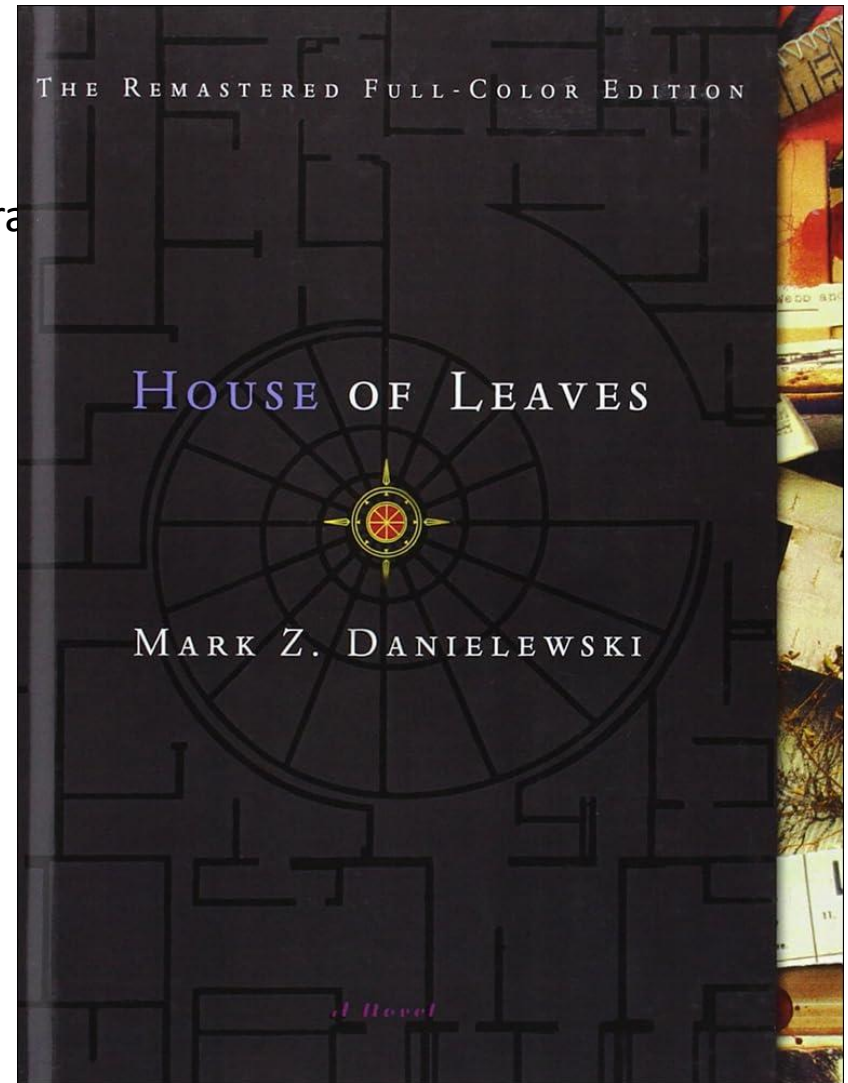
Conclusiones generales del análisis:

- Las instalaciones *Haus ur* de Gregor Schneider y *Cells* de Louise Bourgeois revelan que el hogar no es sólo un espacio funcional, sino una arquitectura emocional y simbólica.
- Ambas obras transforman el espacio doméstico en escenario de **conflicto psíquico, memoria traumática y desorientación perceptiva**.
- Desde la noción freudiana de *lo unheimlich*, estas instalaciones convierten lo familiar en **espacio siniestro y ambiguo**, forzando al espectador a confrontar lo reprimido.
- **El mito del laberinto** se reactualiza como estructura interpretativa del habitar contemporáneo, donde el espectador no contempla, sino **recorre y experimenta**.
- El arte de instalación emerge como **dispositivo de pensamiento**: no solo representa, sino que **genera conocimiento simbólico, corporal y emocional**.
- En definitiva, estas obras proponen una **mitología íntima contemporánea**, donde el hogar deja de ser refugio y se convierte en pregunta.

Actividades complementarias

1. ¿Qué mitos personales habitan tu casa?
2. Crear un modelo de una habitación siniestra
3. Leer: *House of Leaves* (Danielewski).
4. Escribir: ¿Cómo representaría tu hogar el inconsciente?

Portada de *House of Leaves*, novela de Mark Z.
Danielewski (2000).
Edición remasterizada a color.

Evaluación del aprendizaje

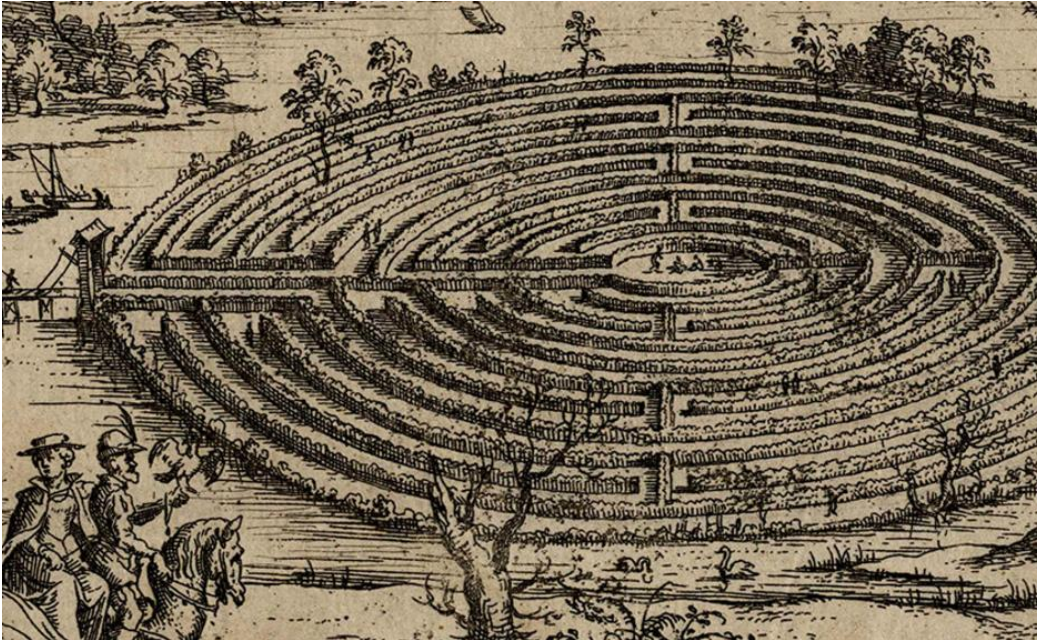

Ilustración del Laberinto de Creta, espacio mítico diseñado por Dédalo para encarcelar al Minotauro

- ¿Qué es unheimlich?
- ¿Cómo se manifiesta lo siniestro en la arquitectura?
- ¿Cuál es la función simbólica del laberinto?
- Autoevaluación: ¿Cómo ha cambiado tu percepción del hogar?

Referencias y créditos

- Backes, E. (2006). *Gregor Schneider*. Folio/Institut für Auslandsbeziehungen. <https://www.elkebackes-artdialog.com/gregor-schneider/?lang=en>
- Bourgeois, L. (2002). *La destrucción del padre: reconstrucción del padre. Escritos y entrevistas, 1923–1997* (S. Malpas, Ed.; M. Esteve, Trad.). Siruela.
- Carrasco Conde, A. (2017). La filosofía, el terror y lo siniestro. En V. Serrano & A. Castilla (Eds.), *La filosofía, el terror y lo siniestro* (pp. 97–107). Plaza y Valdés.
- Castillo Herrera, M. del C. (2017). La intimidad rota: Lo siniestro en la obra *Bidibidobidiboo* de Maurizio Cattelan. *Árbol de Alejandría: Revista de crítica y cultura*, (7), 1–7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1137703>
- Cordero, P. (2021). La desarticulación de lo habitual: Consideraciones fenomenológicas sobre el espacio a partir de la intervención arquitectónica *Haus ur* de Gregor Schneider. *Alpha*, 44(2), 265–273. <https://doi.org/10.32735/S0718-2201202100026733>
- Danielewski, M. Z. (2000). *House of Leaves*. Pantheon Books.
- De la Torre, L. (2022). La ficción distópica de Gregor Schneider: Estética de la reclusión y desarticulación de la domesticidad. *Estudios Visuales*, 19, 117–135. <https://doi.org/10.7203/estvis.19.23578>
- Freud, S. (2003). *Lo siniestro* (J. L. Etcheverry, Trad.). Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1919)
- García-Jiménez, M. del M. (2022). El arte como forma de conocimiento: Revisión del concepto de instalación en la contemporaneidad. *Arteterapia: Papeles de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social*, 17, 25–35. <https://doi.org/10.5209/arte.80637>
- Gómez Oliver, M. (2017). La memoria del lugar: Lo extraño y la forclusión en Gregor Schneider. *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, (69), 67–76. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi69.2687>
- León-Río, B. (s.f.). El arte y los mitos de la caída a través de las artistas contemporáneas. *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología*, Universidad de Valladolid. <https://revistas.uva.es/index.php/bsaa/article/view/7332>
- Manrique Orozco, A. M., & Gallego Henao, A. M. (2013). El material didáctico para la construcción de aprendizajes significativos. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 4(1), 101–108. <https://doi.org/10.22395/rcsf.v4n1a6>
- Santamaría Blasco, A. (2020). Intertextualidades siniestras entre la literatura y el cine: Un estudio hermenéutico de *La habitación del niño* de Álex de la Iglesia. *Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos*, 8(2), 152–181. <https://doi.org/10.1344/Pasavento2020.8.2.6>
- Serrano, V., & Castilla, A. (Eds.). (2017). *La filosofía, el terror y lo siniestro*. Plaza y Valdés.

