

A TRAVÉS DE MÍ

GRECIA QUINTERO SALAZAR

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANER
INSTITUTO DE PROYECCION Y EDUCACION A DISTANCIA
BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2012**

A TRAVES DE M

GRECIA QUINTERO SALAZAR

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de
Maestro en Bellas Artes**

DIRECTOR:

MARCELA LANDAZABAL MORA.

Maestra en artes plásticas

Universidad Nacional

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANER
INSTITUTO DE PROYECCION Y EDUCACION A DISTANCIA**

BELLAS ARTES

BUCARAMANGA

2012

La paradoja de un ser que está ausente y a la vez prisionero del discurso, sobre quien se discute constantemente pero permanece, de por sí, inexpresable; un ser espectacularmente exhibido, pero a la vez no representado o irrepresentable, invisible, pero constituido como objeto y garantía de la visión; un ser cuya existencia y especificidad al mismo tiempo se afirman y se niegan, se ponen en duda y se controlan.

Teresa de Lauretis.

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	14
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	15
2. JUSTIFICACION	17
3. OBJETIVOS	19
3.1 OBJETIVO GENERAL	19
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	19
4. PROCESO	21
4.1 DESCRIPCION CONCEPTUAL.	21
4.1.1 Referentes Artísticos.	23
4.1.2 Referentes culturales.	29
4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL.	33
4.2.1 Proceso de realización:	37
5. CONCLUSIONES	60
BIBLIOGRAFIA:	62

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1 De la serie en la manera de mujer	24
Figura 2 De la serie en la manera de una mujer	24
Figura 3 De la serie en la manera de una mujer	24
Figura 4. Marcel Duchamp como Rose Sélavy.	25
Figura 5. Marcel Duchamo como Rose Sélavy.	26
Figura 6. Serie imagen alterada.	27
Figura 7. Caracterizaciones de Sherman.	28
Figura. 8. Mona con su hija.	29
Figura 9. Mona viviendo en un cementerio.	29
Figura 10. Faáfafin samoano.	30
Figura 11. Grupo de Faáfines.	31
Figura 12. Espectaculos de Kathoey.	32
Figura 13. Eunuco indio.	32
Figura 14. Celebración coronada por bailes y cantos eunucos.	33
Figura 15 Acción "naturalmente industrial"	34
Figura 16 Acción "naturalmente industrial"	34
Figura 17 Acción "si hay paraiso"	35
Figura 18 "Si hay paraiso"	35
Figura 19 Fotograma del video "caminamos"	36
Figura 20. Fotograma del video "caminamos"	36
Figura 21. Brigitte Baptiste directora del centro de investigación Humbolgt.	39
Figura 22. Brigitte Baptiste directora del centro de investigación Humboldt.	40
Figura 23. De la serie transformación Johan - Giliary.	41
Figura 24. De la serie transformación Johan - Giliary.	42
Figura 25. De la serie transformación Johan - Giliary.	42

Figura 26. De la serie transformación Johan - Gilary.	43
Figura 27. De la serie transformación Johan - Gilary.	44
Figura 28. Ejercicio.	46
Figura 29. Ejercicio.	47
Figura 30. Prueba de video sobre hielo.	48
Figura 31. Prueba de video sobre hielo.	48
Figura 32. Prueba de video sobre hielo.	49
Figura 33. Bloques que se utilizan en el proyecto.	50
Figura 34. Bloques de hielo que se utilizan en el proyecto.	50
Figura 35. Fotogramas de video realizado con transformista.	51
Figura 36. Fotograma de video realizado con transformista.	51
Figura 37. Fotograma de video realizado con transformista.	52
Figura 38. Fotograma de video.	52
Figura 39. Fotograma de video.	53
Figura 40. Fotograma video.	53
Figura 41. Render de la obra.	54
Figura 42. Render de la obra.	55
Figura 43. Render de la obra.	56
Figura 44. Render de la obra.	57
Figura 45. Planta de la obra. Disposición en el espacio.	58
Figura 46. Corte a-a a escala 1: 40.	59
Figura 47. Corte b-b a escala 1:40 de la obra.	59

GLOSARIO

GÉNERO: Es un concepto cultural predeterminado que define el rol que las personas asumen en sus relaciones sociales, como femenina o masculino, como hombre o como mujer. Incluye comportamientos, actitudes, creencias, entre otras.

IDENTIDAD SEXUAL: Es la suma de las dimensiones biológicas y de conciencia de un individuo que le permiten reconocer la pertenencia a un sexo u otro, es decir, ser varón o mujer (ser macho o hembra) independientemente de la identidad de género (sentirse como varón o mujer) o su preferencia sexual (orientación o inclinación sexual). Este concepto está en estrecha relación con la identidad de género, hasta el punto de que con frecuencia suelen usarse como sinónimos.

IDENTIDAD DE GENERO: Se alude al género con el que una persona se identifica (es decir, si se percibe a sí mismo como un hombre, una mujer, o de otra manera menos convencional), pero también puede emplearse para referirse al género que otras personas atribuyen al individuo con base a lo que saben de él o ella por las indicaciones que da de rol de género (conducta social, vestimenta, estilo de pelo, etc.). La identidad de género puede estar afectada por una variedad de estructuras sociales, incluyendo el grupo étnico de la persona, su estado laboral, su religión o irreligión, y su familia.

ORIENTACION SEXUAL: O tendencia sexual o inclinación sexual, se refiere al objeto de los deseos eróticos o amorosos de un sujeto, como una manifestación más en el conjunto de su sexualidad.

TRANSGÉNERO: Término que se aplica a individuos que suponen tendencias diferentes u opuestas a sus roles de género de mujer o de hombre. Es el estado de identidad de género con el que una persona se identifica, que no corresponde con el género fisiológico de la persona.

TRANSEXUAL: Es una persona cuya forma de auto reconocimiento no está representada por el sexo biológico. Las personas transexuales siempre se refieren al sexo de destino, es decir, al sexo con el que se sienten identificados (su sexo psicológico). Por ejemplo, una mujer transexual es alguien que fue identificado como hombre al nacer debido a sus genitales, pero que se identifica como mujer, asumiendo una identidad femenina acudiendo a la reasignación de sexo.

TRANSFORMISMO: Es un sustantivo usado para referirse en su mayoría a personas de sexo masculino que ocasionalmente adoptan los modismos culturales (maquillaje, vestimenta, gestos, forma de hablar) que convencionalmente se le asignan al sexo contrario. Esto puede estar relacionado o no con la identidad sexual. Muchas culturas incluyen esta práctica como una expresión artística.

DRAG QUEENS: es un hombre que se viste y actúa como una mujer exageradamente, de forma provocativa y para dar más efecto cómico, dramático o satírico. Es una forma de transformismo con fines primordialmente actorales o de entretenimiento en espectáculos públicos.

DRAG KING: es una mujer que se viste y actúa como un hombre exageradamente, de forma provocativa y para dar más efecto cómico, dramático o satírico. Es una forma de transformismo con fines primordialmente actorales o de entretenimiento en espectáculos públicos.

GENDERQUEER: son términos generales para aquellas identidades de género que no son ni hombre ni mujer. Las personas que se identifican como genderqueer, pueden verse a sí mismos como masculina y femenina, como ni masculino ni femenino o completamente aparte de estos géneros. Algunas personas tienen características del sexo opuesto, otras las tienen de ambos.

Algunos genderqueer ven su identidad como una de muchos posibles géneros más allá de masculino y femenino, mientras otros ven el término como la posibilidad de englobar ambos géneros en uno, un tercer género o ser una persona sin género. Los genderqueer se encuentran unidos por su rechazo la noción de que existen tan sólo dos géneros. El término puede utilizarse como un adjetivo para referirse a una persona que trasciende el concepto del género, sin tener en cuenta su propia identidad de género.

ANDROGENIA: Es la cualidad de las personas cuyos rasgos externos no son propios ni del sexo masculino ni femenino, entrando así en un término medio.

RESUMEN

TITULO: A TRAVÉS DE MÍ*

AUTOR: QUINTERO SALAZAR Grecia**

PALABRAS CLAVES: MUJER, GÉNERO, MUJER TRANSGÉNERO, SOCIEDAD, HIELO, VIDEO, INSTALACION.

“A través de mí” nace después de un proceso de exploración plástica en los temas femeninos, indagando sobre el cuerpo de la mujer, sus roles y estética. Llegando a temas mas profundos como los problemas del género, donde se descubre otra forma de ser mujer; la mujer transgénero, que es aquel ser que debe reconstruirse a partir del cuerpo existente, fabricar una nueva imagen que sea coherente con el ser que habita el cuerpo.

Es una propuesta plástica donde se invita al espectador a adentrarse en temas de género que aún son polémicos, que resguardan una serie de sentimientos duales, pues para las protagonistas de este proyecto el poder desarrollar su propia identidad y disfrutar de ella, en muchos casos también representa el rechazo y la soledad.

Se muestra al ser que cambia, que nace de si mismo, sus técnicas de transformación y los sentimientos que afloran en el proceso, estos, que en juegos con elementos efímeros que representan los miedos, tanto de una sociedad que aun desconoce estas temáticas y las margina, como de los seres que asumen estos cambios. Creando un espacio de constante cambio que evoluciona con el paso del tiempo, así como lo hacen la protagonista de este proyecto, permitiendo acercar en un solo espacio ambas partes de la historia, buscando un acercamiento y un entendimiento por aquellos que salen de las reglas de lo normal.

* Trabajo de grado.

** Universidad industrial de Santander. Instituto de educación regional y educación a distancia. Programa de bellas artes. Landazábal Mora Marcela.

ABSTRACT

TITLE: THROUGH ME^{*}.

AUTHOR: QUINTERO SALAZAR Grecia^{**}

KEY WORDS: WOMAN, GENDER, TRANSGENDER WOMAN, SOCIETY, ICE CUBE, VIDEO INSTALLATION, VIDEO.

“Through me” was conceived after a process of an artistic exploration on women-based topics, inquiring about the female body, her roles in society and her aesthetics. Getting to deeper subjects like gender issues and problems, other way of being a woman is discovered: the transgender woman, the one who has to rebuild its own self starting from the existent physical body, to create a new image that is coherent with the being that lives inside that person’s body.

This project invites the audience to approach and get in touch with, still, polemic issues that shelter a series of dual feelings. For these women, being able to develop their own identity and enjoy it, in many cases, come along with rejection and lonesome.

It shows the person who changes, and is born from within them, their transformation techniques and the feelings that come along with the process. Feelings that in a game of elements represent the fear, both of the society who unknowns these topics and rejects them, as the people assuming these changes. It creates a constantly-changing space that evolves with the passing of the time, just like the characters of this project do, gathering in only one space both sides of the story, looking for an approach and understanding from those who break the rules of what is called normality.

^{*} Thesis.

^{**} Industrial university of Santander.Regional and distance education institute. Fine program.
Landazábal Mora Marcela

INTRODUCCIÓN

Este proyecto surge por la necesidad de seguir explorando en los temas relacionados a la mujer y de género. Aunque pasear por temáticas relacionadas con lo femenino es recorrer caminos andados por otros, para mi es fundamental no quedarme en la parte obvia del tema y profundizar en las diferentes categorías que aparecen al indagar en el genero.

Al decidir abordar a la mujer transgénero, interpretarla y mostrarla como un ser vulnerable y guerrero, hay que tener la suficiente sutileza para no distorsionar el propósito del proyecto, la idea no es mostrar la parodia de este ser, es presentar a una mujer tan real como cualquier otra nacida biológicamente.

Darle la oportunidad al espectador de acercarse a temas aun tabú en la sociedad, situarlos en un espacio de contemplación, donde el cambio en los elementos efímeros de la obra, reflejan la transformación del ser que es nuestro protagonista, presentándolo de manera accesible, humana y alegres, desvirtuando la imagen de seres enfermos y aberrados.

La obra no pretende obligar al espectador a redefinir su concepción sobre las personas transgénero, solo busca acercarlos a la realidad del tema, mostrarle lo que se esconde debajo del color, los vestidos, los brillos y los sentimientos que abundan en su interior al igual que en nuestro ser. Darles la oportunidad de ver la otra versión de la historia tan valida como las propias teorías y pensamientos del espectador.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Concebir el cuerpo como la raíz de nuestra conducta que actúa en función de crearnos a nosotros mismos como sujetos individuales de identidades distintas...considerando el cuerpo como la base material de la identidad, pero no sugiriendo que estamos reducidos a nuestros estados físicos.

Jana sterbak, La vestimenta peligrosa.

Al hablar de lo femenino y lo masculino entendemos que son significados que remiten a otros signos, parece imposible definir la feminidad en sí misma, por que no se refiere a objetos específicos y sus atributos derivan del sistema en la medida en que su valor se basa en la pura diferencia¹

Interpretar el cuerpo y su sexo como la forma de expresar la identidad de cada persona, entender este medio como la manera de mostrar una singularidad en medio del caos de un sinfín de seres que recorren los mismos caminos.

Analizar que las nociones de roles, de mujer y feminidad son construcciones teóricas que están encadenados a un sistema de signos dentro del que se trata de entender lo natural. Por lo tanto hacer una lectura de los grupos sociales que han existido y permanecen en las sociedades, donde se alza la voz para explicarlos dentro de un espacio del género y categorizarlos como el tercer género; apareciendo seres que deslumbran color, que irradian alegrías a pesar de sus tristezas, seres que encarnan un concepto femenino construido desde su propia

¹Hernández Carmen, Desde el cuerpo alegorías de lo femenino, una visión del arte contemporáneo.

visión, que logran transformar las características masculinas de un cuerpo en mujeres a pesar de la falta de su sexo.

Buscar interpretarlos por medio de elementos que reflejen ese cambio, que sintetizen el concepto de transformación, que funcione como símbolo dual, de los seres que se recrean bajo su propia imagen y de la sociedad que aun no logra entenderlos, de esa que se pierde en el miedo y la falta de información.

Pero logrando crear un espacio que se agradable de habitar, que facilite la comunicación, de aquí nace la pregunta ¿Como puedo mostrar plásticamente los procesos de transformación y las emociones de las mujeres transgénero, proponiendo un espacio que genere una atmosfera de reflexión?

2. JUSTIFICACION

Los temores de la sociedad hacia lo desconocido generan diferentes reacciones, entre ellas el rechazo a aquellos que son diferentes. En este caso particular hablamos de seres que en esencia no son lo que su cuerpo dictamina, cuerpos que atrapan, encarcelan y amargan una existencia, que tienen que sufrir una transformación radical para que su interior salga victorioso y logre recrear su propia percepción, hablamos del ser transgénero, aquel cuya mente y cuerpo no se identifican como una misma.

Frente a esta situación es necesario fomentar espacios de entendimiento, formación, mediación, y divulgación de lo que significa ser persona transgénero, el cual abarca no solo teorías sexuales o visiones desde una perspectiva psiquiátrica, en la que se denominan trastornos de identidad sexual como algunos quieren encasillar², sino que implícitamente habla sobre una lucha, tanto interna como externa para lograr desarrollar y comunicar la verdadera persona escondida en un cuerpo.

Las personas transgénero no solo son encasilladas como “seres anormales”, sino que se enfrentan a una realidad que los hace a un lado, marginándolos del desarrollo normal de una persona cualquiera, al reservarles oficios y espacios específicos, arrastrándolos a un submundo que pretende crear para ellos, sin darles en muchos casos, oportunidades de mostrar todas sus capacidades que no depende de sus preferencias sexuales o identidad de género.

²Antar Martínez -Guzmán y Marisela Montenegro. "Narrativas en torno al Trastorno de Identidad Sexual"

Se busca generar un espacio que contradiga los estigmas sociales, que, al ser impuestos culturalmente, fomentan el rechazo y la fobia a quien es diferente de lo que categóricamente se entiende como “normal”, promoviendo la aceptación de estas personas en los espacios sociales como otra más de la sociedad, cuya esencia tuvo que luchar por desarrollarse en un cuerpo que no refleja la identidad de la persona.

Para esto es necesario mostrarle al público la belleza del ser que se opaca por el señalamiento, esos seres mágicos con capacidad de ser cambiantes y explotar ante los ojos de todos mostrando que lo importante se resguarda bajo la piel.

Seres que encarnan poesía, que protagonizan historias llenas de pasión y color, que se desdibujan y reconstruyen con la misma capacidad que tiene un pintor al enfrentarse a un lienzo, para visualizar su pintura, desarrollarla y terminar una nueva obra. Así mismo las mujeres transgénero reconocen en rostros masculinos la gracia femenina.

Explorar estas capacidades y llevar su poesía a la plástica genera muchas preguntas, que se responden al re pensar en el término transformación, al cual para expresar fielmente las personalidades de las mujeres transgénero es necesario sumarle color, espectáculo, y sensualidad.

Por lo tanto sobre la mesa hay términos que definen el camino que debo recorrer para realizar una propuesta plástica que exprese de manera certera las características más notorias de las mujeres transgénero, teniendo claro que el destino final del proyecto es una obra que permita acercarse al tema de la manera mas sutil pero contundente.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Crear por medio de una video instalación un espacio donde el espectador logre presenciar los cambios por los cuales atraviesa una mujer transgénero para liberar la mujer contenida en su interior.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Generar un espacio que poéticamente interprete a la mujer transgénero.
- Exponer las sensaciones y sentimientos que se resguardan en el interior de un ser cuya imagen de mujer se construye día a día.
- Crear una serie de videos que penetren en la intimidad de las mujeres transgenero dejando en evidencia las emociones que su cuerpo y su ser resguardan en lo más profundo de su existencia.
- Evidenciar las sensaciones y sentimientos de la mujer cuyo cuerpo y mente no se reconocen como un mismo ser.
- Presentarle a los espectadores un mundo que muchos desconocen, temen y que permanece inexplicable en diferentes sentidos, por medio de una obra que le permita acercarse a seres que son estigmatizados equivocadamente.

- Revelar procesos de transformación que abren pasó a la mujer que crea desde el cuerpo masculino.

4. PROCESO

4.1 DESCRIPCION CONCEPTUAL.

“A través de mí” es una video instalación, donde lo efímero en juego con videos crea un espacio de constante cambio, de continua evolución, que permite al espectador acercarse a las vivencia ajenas, y observar los procesos seguidos en las transformación del cuerpo masculino en femenino.

Interiorizar en el otro, por medio de imágenes sutiles que se hacen evidentes con el paso del tiempo, dándole espacio al visitante de asimilar los que está presenciando, para que pueda apreciar cómo un ser logra desarrollar un análisis estético no propio de su sexo, al punto de sentir la necesidad por convertirse en los modelos que observa, cómo un hombre deconstruye su propio yo, para volverse escultor de si mismo, que tras una metamorfosis lenta cual mariposa en su crisálida logra mostrar la belleza que en ella se esconde.

- **VIDEOS:**

Al lograr entender la mujer transgenero como una igual a mi, conociendo los pasos lentos que en sus vidas les permitieron llegar a desarrollarse como mujer a pesar de los costos que tuvieron que pagar, es necesario que los videos reflejen las emociones que van brotando en ellas mientras cuentan sus historias, relatos que conmueven y que son la base de los seres que observo con mi cámara.

De esta manera los videos llegan a ese punto intimo en el cual ellas destapan su cuerpo y su ser, muestran tristezas aun ocultas que las acompañarán por un tiempo que parece no acabar, indagan en sus vivencias sin necesitar una voz que

haga relato, sólo es necesario observarlas, mirar sus ojos para descubrir que un cuerpo no debe determinar la felicidad o desdicha de un ser, pues en ellos se refleja su interior, lleno de expectativas sobre una vida motivada por la promesa de “ser ella”.

Ilusiones que son el motor de las transformaciones, que se pierden entre el color, el brillo, el maquillaje, ropas e innumerables elementos que pertenecen no a un hombre, sino al ser vuelto artista para crear su obra más importante, para crearse a sí mismo. Generando videos que exponen un viaje de sensaciones, emociones, vivencias y color que ellas quisieron compartir

- **HIELO COMO PANTALLA DE PROYECCION:**

El *hielo* como expresión de soledad, sufrimiento, símbolo agudo de dureza en el alma, por lo tanto de enfriamiento en el corazón, momento de gran soledad espiritual que refleja desamparo, dificultades y peligros debido a enemigos y oponentes.

El hielo, tan fuerte y a la vez tan frágil, con el tiempo justo y necesario cambiara su estado, sin importar que tan solido sea, simplemente tiene la capacidad de transformarse, a la vista de todos y de pocos, cuya esencia es la misma, es el mismo elemento visto en diferentes momentos, etapas y espacios.

Puede ser un ser, o millones de ellos, una sociedad, aquí no sabemos quien es quien. Quien tiene la desventaja de estar atrapado en el bloque de hielo, las personas que se transforman a su esencia o las que lo observan y juzgan, es simplemente un punto confuso, donde rechazando se vuelven uno, donde señalando entran todos en el mismo espacio reducido de confusión y miedo, y aquí nadie es culpable, todos son victimas.

El reflejar las vivencias Íntimas de un ser vuelto tabú, en un símbolo de aquel temor a lo distinto, buscando hacer una mediación poética, dejando que la luz de los videos se cuele entre los bloques de hielo creando una atmósfera de tranquilidad con aquello que intimida, un espacio lleno de color, movimientos sutiles como abstraídos de un sueño, que levemente transportan a un puto donde no hace falta entender todo ni la lógica que nos inquieta, simplemente apreciando los cambios leves que uno a uno sumaran uno total para presentarnos el nacimiento de un ser, aquel que siempre ha estado pero que no podemos ver por nuestros ojos cegados de prejuicios.

4.1.1 Referentes Artísticos.

- **SHIGEYIKI KIHARA:**

Shigeyiki Kihara es un artista multimedios y de performance en cuya crianza confluye una importante mezcla cultural al haber nacido en una familia integrada por un padre japonés, una madre de Samoa, y haber tenido una educación tailandesa. Esto lo ha ayudado a tener una visión muy amplia al explorar los temas de la naturaleza cambiante de la identidad.

Posee grandes conocimientos de las identidades étnicas y de género, en sus obras se ve el desafío de representar estereotipos de mujeres, planteando cuestionamientos sobre la atribución de género y la identidad racial.

Figura 1 De la serie en la manera de mujer

Figura 2 De la serie en la manera de una mujer

Figura 3 De la serie en la manera de una mujer

- **MARCEL DUCHAMP- MAN RAY: RROSE SÉLAVY.**

Un seudónimo que llega más allá que firmar algunas obras, Rose Sélavy, muestra el áter ego del artista, cuya imagen aparece por primera vez en 1920 retratado por Man Ray.

El tema del género es frecuente en sus obras, en las que explora el oscuro y complejo terreno del otro, mostrando cómo el ser humano se reduce a la sexualidad. El reconocimiento del yo masculino con el otro femenino permite al artista romper las tradiciones categóricas de Occidente, profundizando en la psique y visión femenina.

Figura 4. Marcel Duchamp como Rose Sélavy.

Figura 5. Marcel Duchamo como Rose Sélavy.

- **ANDY WARHOL- CRISTOPHER MAKOS: SERIE IMAGEN ALTERADA**

Este trabajo toma vida en 1981, cuando los amigos Warhol y Makos compran una serie de pelucas con las cuales fotografiarían a Warhol en una sesión de fotos de 2 días, cuyo resultado muestra mas de 100 fotografías a blanco y negro, con diferentes planos, posturas y enfoques, aquí los amigos hablan sobre las identidades cambiantes dando como resultado una especie de muestrario sobre la identidad.

Con esto no se pretendía hablar ni dar declaraciones sobre la sexualidad de Warhol, pero si deja como manifiesto la evidente necesidad de expresarse ante el público.

Figura 6. Serie imagen alterada.

- **CINDY SHERMAN:**

Realiza fotografías o películas congeladas en las cuales trasciende el sujeto retratado, buscando representar estados de ánimo, emociones o estereotipos de mujeres, que representa con humor e ironía; muchas veces se retrata a sí pero transfigurada en ama de casa, prostituta, secretaria, actriz o bailarina, es decir, arquetipos de mujeres.

En su trabajo habla de una identidad no definida, si no como una en construcción, inestable y cambiante. El cuerpo de una mujer se convierte en agente traumático, que constantemente pervierte el orden de lo visible.

Fluidos corporales que ya no se pueden clasificar fácilmente, sexos que no se pueden definir sin ambigüedades, formados a partir de hombre y la bestia forman parte de los elementos empleados en sus obras.

Figura 7. Caracterizaciones de Sherman.

- **DAYANITA SINGH:**

En sus fotografías retrata su país la india desde una visión íntima y personal, donde al fotografiar a otro ha ido creando su propio autorretrato. Su trabajo se caracteriza por una mirada personal y la inmersión a su propio mundo.

En la serie “Mona”, la artista retrata durante largo tiempo, a un eunuco en su entorno, acompañándolo en diferentes etapas de su vida

Figura. 8. Mona con su hija.

Figura 9. Mona viviendo en un cementerio.

4.1.2 Referentes culturales.

En algunas culturas orientales el “tercer género”, como se denomina a la identidad cambiante, hace parte de sus tradiciones; en este entorno, dichas personas son plenamente aceptadas e incluso, ocupan un lugar de privilegio en la sociedad

- **FA´AFAFINES (SAMOA):**

Los *fa´afafines* son reconocidos como un tercer género, y tienen sus propios roles de género, distintos a los hombres o a las mujeres. Se trata de hombres afeminados, criados como tal por sus propias familias, lo cual es común en la sociedad de Samoa..

Los *fa´afafines* permean todos los estratos de la sociedad y desempeñan tareas muy variadas como trabajadores, administradores, educadores, etc., siendo reconocidos por su arduo trabajo y dedicación a la familia. Es errado llamarlos gay u homosexuales en el sentido occidental, pues llevan una vida sexual variada, relacionándose con otros *fa´afafines*, mujeres o con hombres.

Figura 10. Faáfafin samoano.

Figura 11. Grupo de Faáfines.

- **KATHOEY (TAILANDIA):**

En Tailandia se llama *kathoey* a los transexuales, también denominados “ladyboys”. El vocablo “kathoey” designa a la persona cuyo aspecto era el de un hombre y ha pasado a tener apariencia femenina.

Los *kathoey* se sienten como mujeres que nacieron en un cuerpo erróneo, y adquieren comportamientos femeninos desde muy temprana edad, empezando su proceso de feminización rápidamente, a fin de lograr características femeninas muy definidas. En Tailandia es posible conseguir las hormonas de manera legal fácilmente, acudiendo directamente a un especialista o directamente a las droguerías, sin necesidad de una prescripción médica.

Los *kathoey* se encuentran en varios sectores de la población ya que la cultura budista de Tailandia da un alto valor a la tolerancia, pero al igual que en la sociedad occidental, en algunos sectores aun hay resistencia en su aceptación

Figura 12. Espectaculos de Kathoey.

EUNUCOS (INDIA):

Un eunuco es un varón castrado, quien aunque feminizado, no se reconoce como una mujer (pero tampoco como un hombre) por lo que socioculturalmente se le considera como perteneciente a un nuevo género y la sociedad le asigna un nuevo trato.

Figura 13. Eunuco indio.

Figura 14. Celebración coronada por bailes y cantos eunucos.

4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL.

El proyecto “a través de mi” nace como resultado de una serie de exploraciones plásticas, ejercidas durante los últimos tres años cursados en la carrera, en los que lentamente fui descubriendo un interés constante en la exploración de temas relacionados con la mujer y como ésta es percibida en la sociedad.

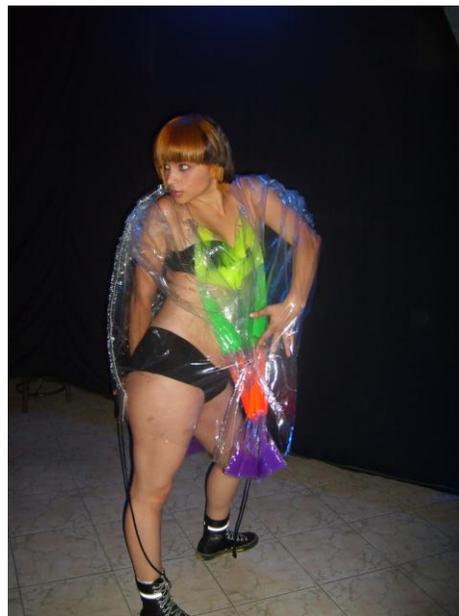
Proponiendo una mirada de lo que es ser mujer, partiendo de mi interior, exponiendo desde mi cuerpo las categorizaciones y los estándares de belleza a los cuales somos sometidas, jugando con proyecciones de videos que se reflejan en mi cuerpo, dejando entrever la mujer existente y la mujer que los medios quieren fabricar.

- Naturalmente industrial:

Figura 15 Acción "naturalmente industrial"

Figura 16 Acción "naturalmente industrial"

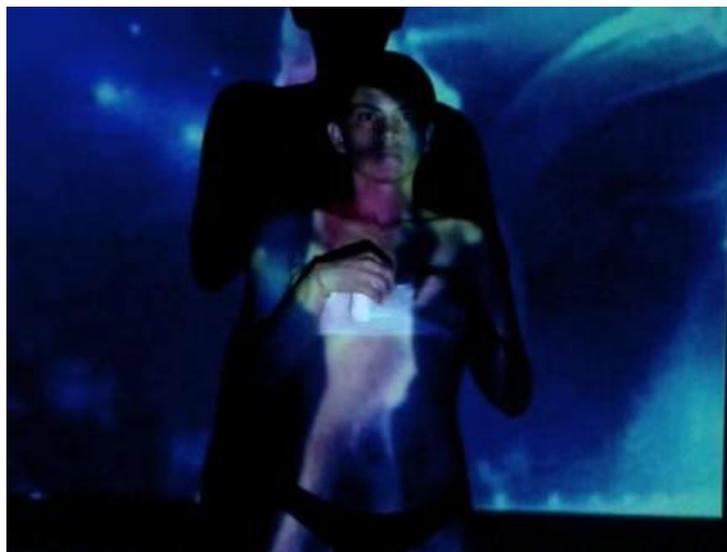
Observando las formas que fluyen de la naturaleza, atentos a sus ritmos y movimientos, nos chocamos de frente con la maquinaria pesada, sintetizándolo en un vestido que las contenga, con una puesta en escena que refleje la pérdida de lo natural y la apropiación de los modelos industriales.

- **SI HAY PARAISO:**

Figura 17 Acción "si hay paraíso"

Figura 18 "Si hay paraíso"

la feminidad más allá de los prototipos de belleza impuestos por la sociedad del consumo, negando los senos como un símbolo de la sexuación femenina para re interpretar la feminidad del cuerpo de modo natural, olvidándonos de los bombardeos mediáticos que publicitan la belleza prefabricada.

- Caminamos:

Figura 19 Fotograma del video "caminamos"

Figura 20. Fotograma del video "caminamos"

El video es el medio que me ha facilitado mostrar dos interpretaciones o mas del cuerpo en un mismo momento, me ha permitido mostrar las contradicciones existentes entre un modelo de cuerpo prefabricado y poco real junto a la existencia de un cuerpo natural que define la belleza propia del ser mujer. Ha facilitado la creación de un diálogo que exprese de forma clara los sometimientos a los que el cuerpo se enfrenta diariamente, logrando crear una imagen que cuenta una historia, que explora en el interior del discurso. De aquí que los temas y el medio toman más cercanía, aproximándome a la creación de espacios que contienen una carga social expuesta de tal modo que eleva la belleza del ser, más allá de los recursos y adornos.

El cuerpo, lo bello, el género, el significado de la mujer y sus categorías son temáticas enlazadas que persisten en mi cabeza, y con las que pretendo no solo mostrar una posición, si no acercar a los demás al sentimiento escondido en cada parte del cuerpo femenino, pero más que sólo exhibirlo me interesa que el espectador se sumerja en el mundo ajeno, en aquello que solo logra ver como un exterior, para descubrir un mundo que va mas allá de las apariencias y que encarna un sinfín de emociones, sueños, inseguridades y bellezas genuinas. .

4.2.1 Proceso de realización:

- **INVESTIGACIÓN Y ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD A TRANSGÉNERO.**

Para llevar a cabo el proyecto debí estudiar y entender las teorías relacionadas con la diversidad sexual y sus categorías. Fue necesario establecer estrategias de contacto y acercamiento a grupos (fundaciones) que trabajen por la diversidad sexual, buscando, tanto información apropiada para entender a fondo la problemática a tratar, como mujeres transgénero que estén dispuestas a compartir

sus experiencias en el proceso de auto reconocimiento y divulgación de su identidad de género.

- **INVESTIGACION TEÓRICA:**

Al referirse a una mujer (persona) transgénero³, se está hablando de un ser que esta transgrediendo las normal de la sexualidad y del genero, en particular, se define como mujer transgénero a una mujer que ha nacido en el cuerpo de un hombre, es el estado de la identificación de género que cada ser construye, con el cual este se auto identifica, que no corresponde con el genero asignado por la parte biológica⁴.

Del termino transgénero, se aplica en general a una variedad de individuos, conductas y grupos con tendencias que son diferentes a los roles de genero que su sexo supone:

Estas son algunas categorías⁵:

TRANSGENERO	→	TRANSEXUAL
ANDROGENIA		GENDERQUEER
TRAVESTISMO DRAG QUEENS	→	DRAG KING

Por lo tanto si, una persona en este caso, un hombre se identifica con el género femenino, desarrollando así su identidad, asumiendo todas las posturas correspondientes; el nombre, las actitudes femeninas, sus vestimentas, y se reconoce de este modo ante los demás, se les debe reconocer como mujer.

3JOSE ANTONIO NIETO. Antropología de la sexualidad y diversidad cultural

4- 5HAIZEA CABALLERO RUIZ, Mujer transgenero. Transexual, estudio de género.

- **ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD TRANSGÉNERO:**

Se realizó el contacto con fundaciones como: El tercer género, El polo rosa, La mesa LGTBI (Lesbianas, gay, transgénero, bisexuales, intersexuales) todas de Bucaramanga, con las cuales se ha hecho un intercambio de información, trabajo y difusión, en el cual se ha entablado un diálogo con algunas mujeres transgénero y transformistas, que son las que facilitaron un acercamiento que permitiera entender su mundo interior.

En estos espacios, se logró divulgar el proyecto, pero, así como dentro de la misma comunidad LGTBI (Lesbianas, gay, transgénero, bisexuales, intersexuales) fue difícil acercarse a las personas trans, pasó lo mismo con el proyecto, pues son personas que aún muestran mucha reserva y son muy cuidadosas al momento de confiar sus vivencias.

Figura 21. Brigitte Baptiste directora del centro de investigación Humboldt.

Figura 22. Brigitte Baptiste directora del centro de investigación Humboldt.

- **TRABAJO DE SEGUIMIENTO CON MUJERES TRANS:**

- Seguimiento de la transformación de Johan a Gilary:

En el registro fotográfico realizado, se aprecia la transformación corporal de hombre a mujer, por medio del maquillaje y la vestimenta. A medida que ocurre se hace evidente un cambio en la postura corporal, la expresión del rostro y el comportamiento que da cuenta de una especie de liberación, en la que da rienda suelta a su identidad adoptando instantáneamente la personalidad de una mujer, dejándose llevar por lo que dicta su interior, y es evidente cómo su cuerpo responde de manera natural a su deseo interior por verse realizado mujer.

El auto-reconocimiento en un cuerpo transformado va más allá de un gusto o un capricho momentáneo, es evidente la ansiedad y necesidad que lo invade a medida que el proceso va revelando otra imagen física, que permite ver su verdadera identidad, ya no de Johan si no de Gilary

A través de la mirada de Gilary se redescubre otra persona, es como si el desdoblamiento que ocurre en su ser, hiciera posible sentir de manera natural su desenvolvimiento como mujer, al punto que de realizar una lectura rápida y desprevenida, fácilmente pasaría por mujer biológica, ya que su mayor preocupación a lo largo del desarrollo de su identidad ha sido siempre acercarse lo más posible a la estética femenina

En este proceso se recopilaron 78 fotos con la ayuda de un profesional en maquillaje que siempre acompaña a Gilary en sus transformaciones. Johan se sometió a este cambio antes de una presentación como Gilary

Figura 23. De la serie transformación Johan - Gilary.
REGISTRO: SERIE TRANSFORMACION JOHAN-GILARY.

Figura 24. De la serie transformación Johan - Gilyary.

Figura 25. De la serie transformación Johan - Gilyary.

Figura 26. De la serie transformación Johan - Gilyary.

Figura 27. De la serie transformación Johan - Gilary.

- **ETAPA DE ACOMPAÑAMIENTO:**

Desarrollar una relación estrecha, en la que las mujeres trans se sintieran en un ambiente de confianza para abrirse, fue un proceso constante, en el que diversos intereses facilitaron el acercamiento, en especial la necesidad de difundir información sobre la diversidad, idea con la cual se identificaron plenamente y que las motivó a participar en este proyecto.

No es fácil despertarse un día y decidir contar su historia, menos aún cuando una cámara va a vigilar los movimientos y capturar las reacciones que puedan surgir, por ello fue necesario realizar distintos encuentros creando un ambiente que posteriormente facilitarían el proceso de creación de los videos.

Era necesario olvidarnos de la presencia de la cámara para que la evolución de los videos fuera natural, y en el momento de empezar a capturar el material no se sintiera como una actuación planificada, por este motivo no se hicieron ensayos, solamente se indicaron los objetivos a cubrir y se realizaron ejercicios corporales para liberar estrés, tensiones y tener mayor conciencia corporal, brindando las herramientas necesarias para que las mujeres se desarrollaran de un modo tan natural e íntimo que reflejaron su interior de forma tan desgarradora y tan real como sus vidas lo han sido.

- **EJERCICIO DE CARACTERIZACIÓN:**

Para lograr entender de manera plena a las mujeres con que realice el proyecto, y acercarme mas a sus historias para lograr hacer un trabajo que reflejara la verdad de sus sentimientos, realice un ejercicio muy sencillo de caracterización, en el cual busco anular mi identidad para asumir un físico con el cual no me identifico, dejando tras las puertas de del cuarto al ser que yo he creado.

Salir a la calle vestida con ropa de hombre, dejando de lado el maquillaje, los accesorios y mi propia ropa, para experimentar solo por un momento lo que significa no sentir comodidad con mi propio cuerpo.

El caminar las calles que siempre recorro con un traje y una apariencia con la cual no me relaciono elimina automáticamente la seguridad de mis pasos, me saca bruscamente de la zona cómoda que mi cuerpo y mi forma de interpretarlo me proporcionan, para exponerme a miradas descuidadas que tal vez no se fijan en mi, pero que yo siento fijamente, esto gracias a incomodidad de no sentirme como realmente soy.

Figura 28. Ejercicio.

Figura 29. Ejercicio.

- **PRUEBA DE PROYECCION SOBRE HIELO:**

Al realizar las primeras pruebas con el hielo, descubro de manera inmediata que este elemento por momento tiene nitidez absoluta la cual cumple con mis expectativas, pero en otros momentos, se torna completamente blanco dificultando el efecto que busco.

Por esta razón descubro que el hielo que realmente necesito es un hielo cristalizado, tan puro y nítido que refleje las imágenes permitiendo el juego de luz y movimiento que los videos proporcionan.

Figura 30. Prueba de video sobre hielo.

Figura 31. Prueba de video sobre hielo.

Figura 32. Prueba de video sobre hielo.

Figura 33. Bloques que se utilizan en el proyecto.

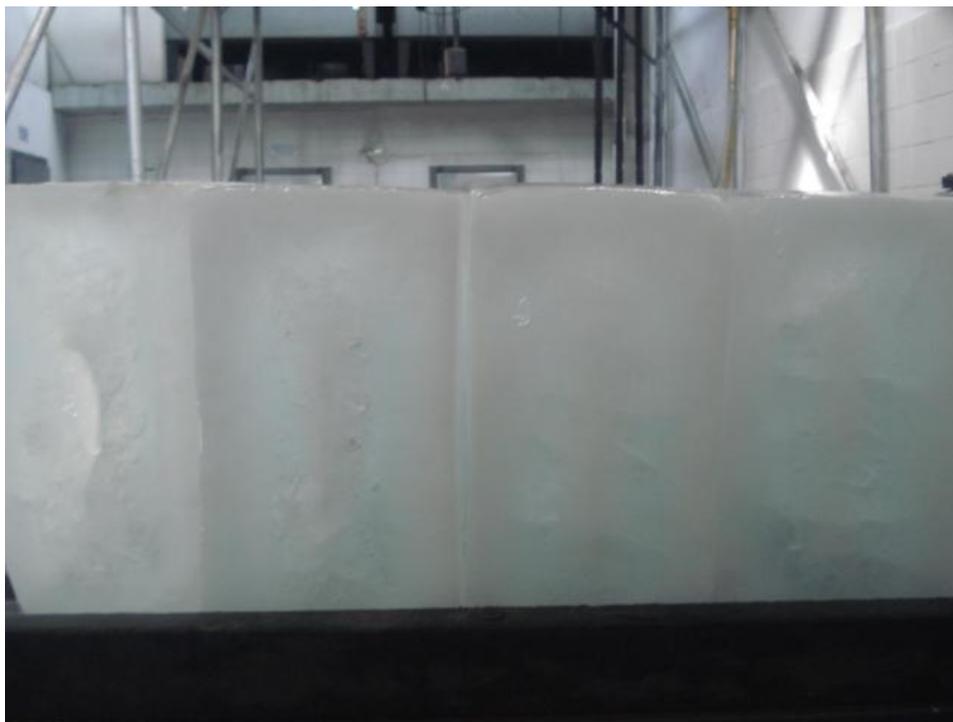

Figura 34. Bloques de hielo que se utilizan en el proyecto.

- **VIDEOS REALIZADOS.**

Figura 35. Fotogramas de video realizado con transformista.

Figura 36. Fotograma de video realizado con transformista.

Figura 37. Fotograma de video realizado con transformista.

Figura 38. Fotograma de video.

Figura 39. Fotograma de video.

Figura 40. Fotograma video.

Figura 41. Render de la obra.
PLANOS Y RENDER DEL MONTAJE.

Figura 42. Render de la obra.

Figura 43. Render de la obra.

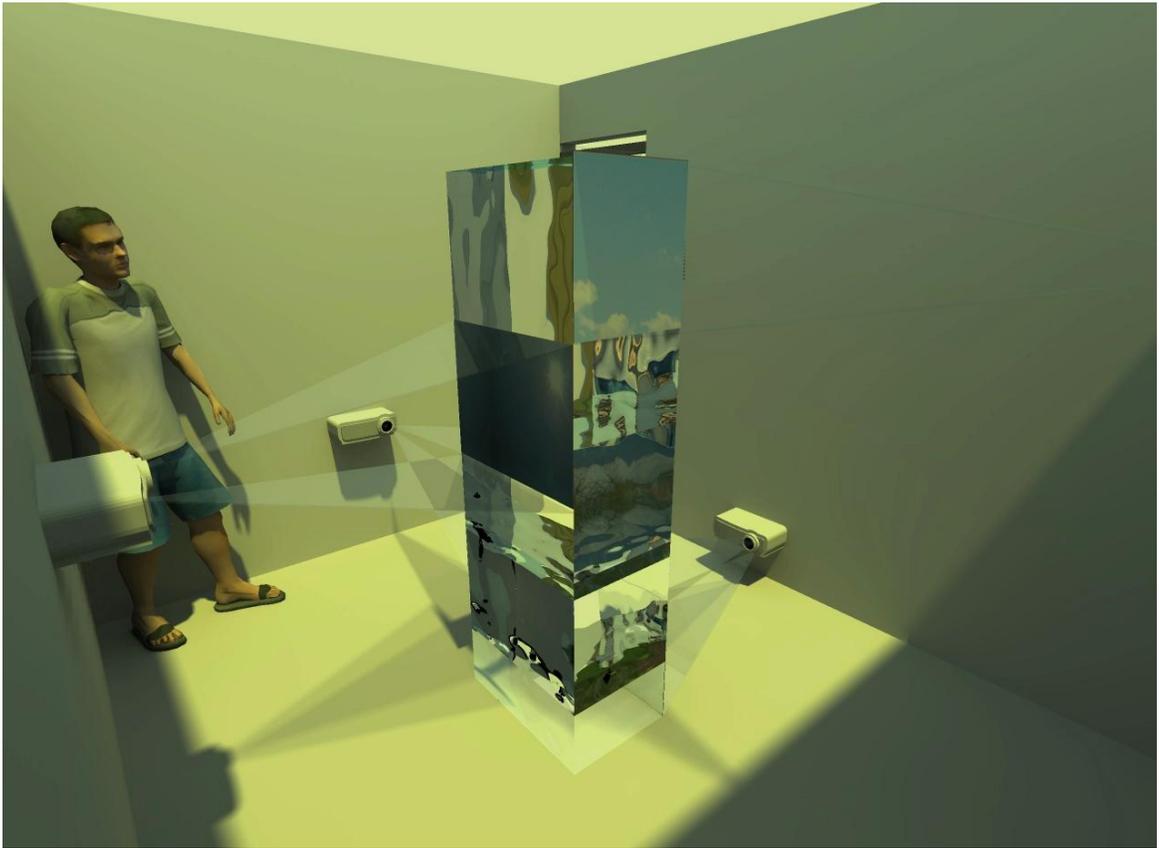

Figura 44. Render de la obra.

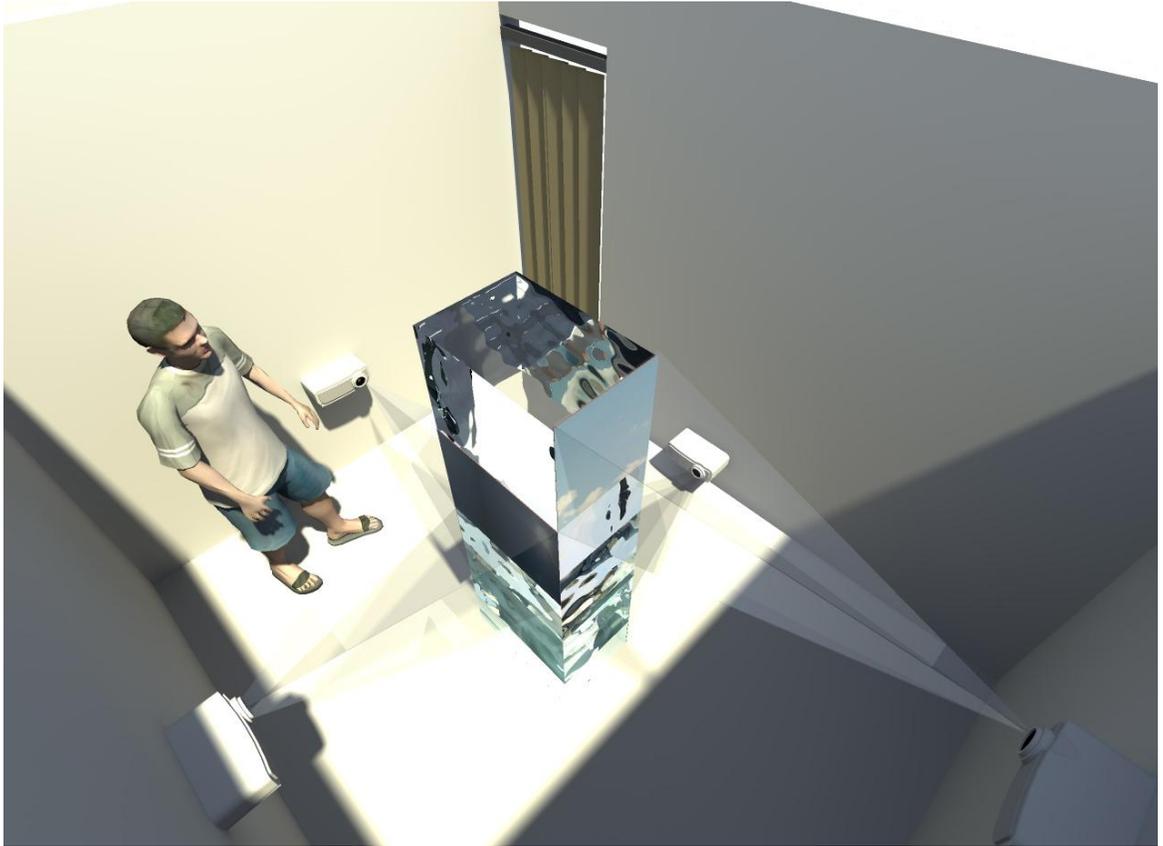

Figura 45. Planta de la obra. Disposición en el espacio.
PLANTA Y CORTES.

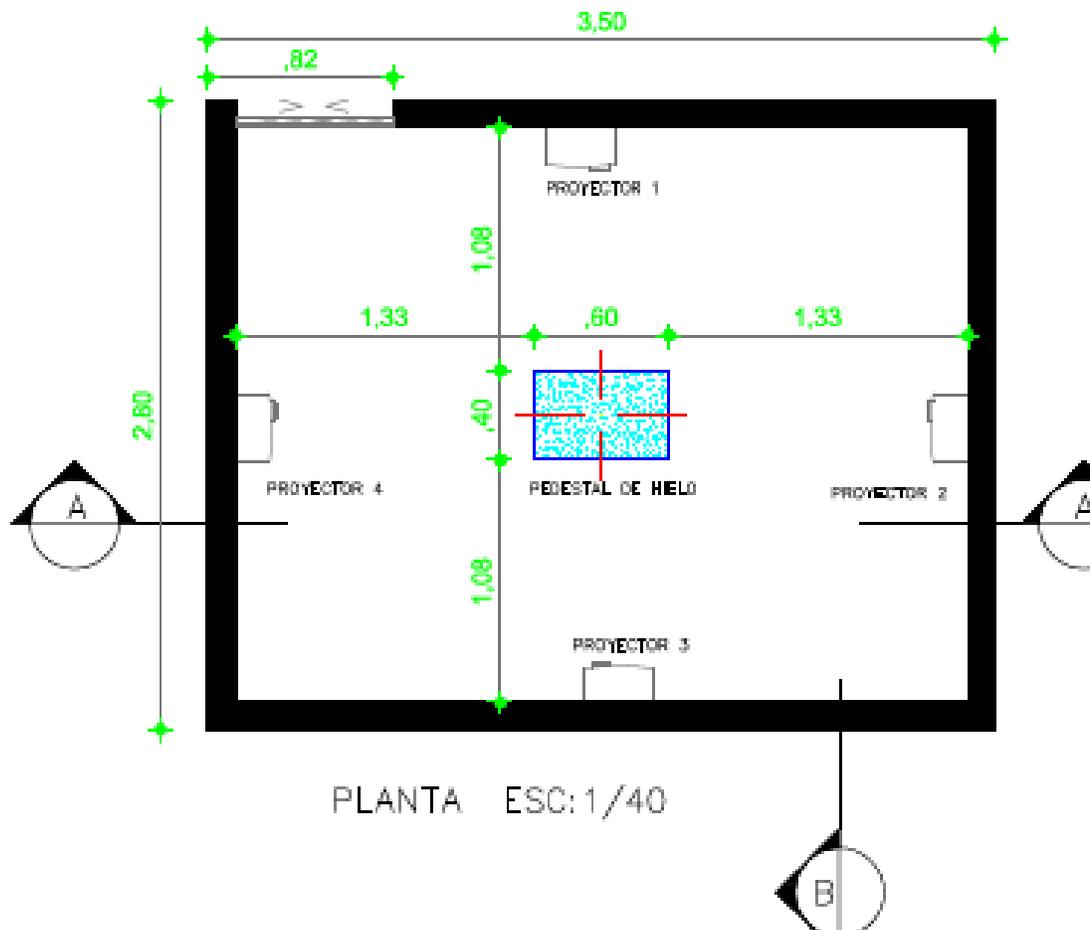
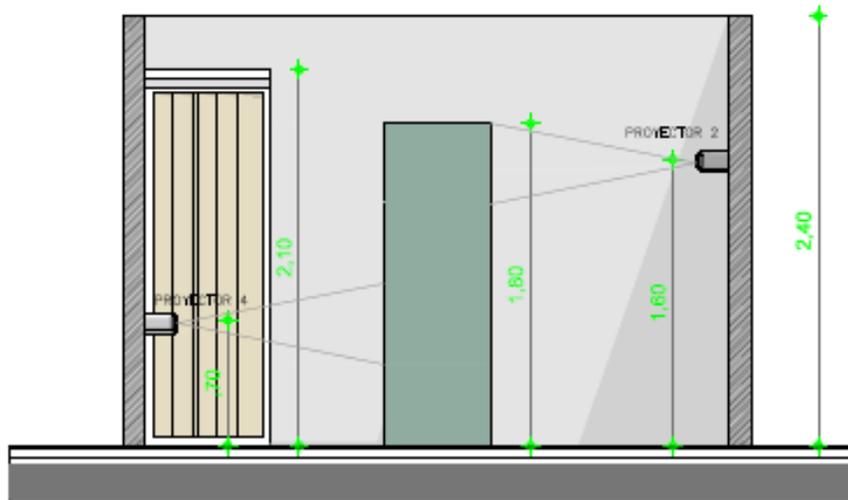
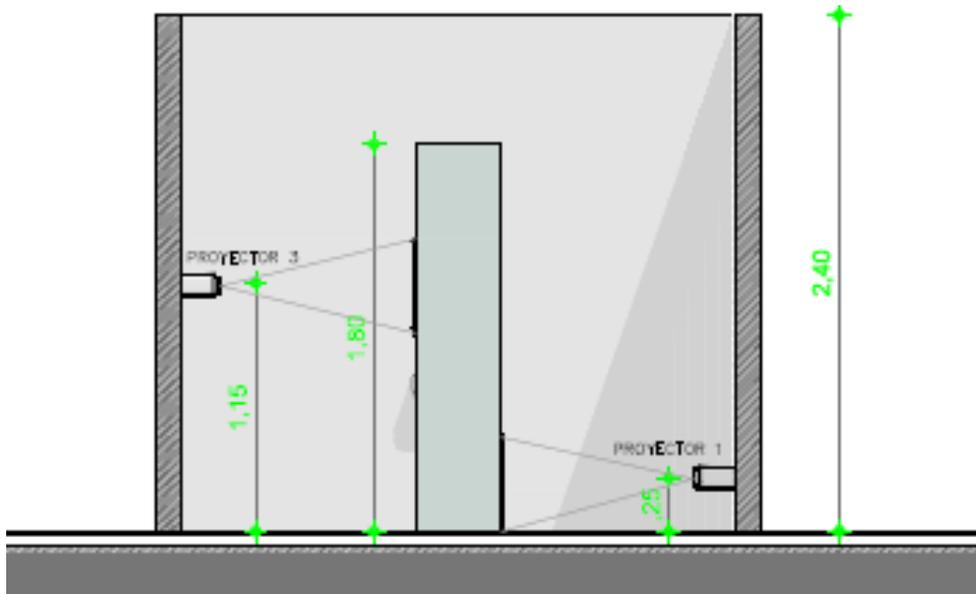

Figura 46. Corte a-a a escala 1: 40.

CORTE A-A ESC: 1: 40

Figura 47. Corte b-b a escala 1:40 de la obra.

CORTE B-B ESC: 1: 40

5. CONCLUSIONES

El arte es un medio que acerca diferentes puntos de vista, opiniones y razonamientos, genera un ambiente donde todos pueden exponer sus ideas y ser igualmente validas, que permite abordar temas polémicos y acercarlos a un publico que en muchos casos no esta preparado para enfrentarlo.

Temas como los relacionados al genero que aunque siempre han existido, que han evolucionado con la humanidad y con el paso del tiempo se han hecho visibles, permanecen en una zona de confusión y falta de educación al respecto en muchas culturas, creando mitos y mal formando conceptos sobre personas que exploran la sexualidad, que pertenecen a un grupo que se podría llamar minoritario, pero este grupo que sufre el rechazo y en ocasiones debe permanecer en la clandestinidad no es el único que sufre las consecuencias de estas acciones, pues al analizar el por que de dicho rechazo, se evidencia el miedo a lo desconocido y la desinformación por parte de quienes lo fomentan.

Al abordar temas de genero en el arte se crea un espacio de información, exponiendo sentimientos reales de vivencias dolorosas, a un publico que no contempla un panorama general de lo que debe vivir un ser que se sale de los márgenes de lo “normal” permite mostrar verdades ocultas y exponerlas para que el espectador pueda tomar la información que considere necesaria para entender y observar un lado de la historia que no conocía.

Trabajar con materiales efímeros como el hielo para hacer una metáfora de la temática genera muchas preguntas, al ir familiarizándose con el elemento se descubren cualidades de este que favorecen la obra, como por ejempló la refracción. Interpretar a la mujer transgenero por medio de un elemento natural

que esta en contacto con todos los seres humanos, plantea una posible cercanía de las mujeres transgenero con la sociedad, dejándola ver como un ser accesible y no como alguien que debe permanecer distante por su naturaleza “rara”

Jugar con elementos de luz como el video, con materiales traslucidos, hielo, ofrecen formas diferentes de percibir la imagen, pues no siempre es necesario buscar una visual completamente nítida como una pantalla de televisión para lograr interpretar la naturaleza del cambio que se quiere mostrar, permitir al espectador un lapso en el cual no se haga obvio que se esta reproduciendo tiene como ventaja el esfuerzo que debe realizar para observar lo que ante sus ojos se transforma a un ritmo pausado, ofreciéndole un juego en la imagen mientras esta se libera plenamente.

Así pues es más viable acercar poco a poco a la gente que no esta relacionada con el tema del género, a temas más profundos del mismo como las mujeres transgénero sin agredirlos ni vulnerarlos, realizando dicho acercamiento por medio de imágenes que evolucionan suavemente para presentarles a seres que desconocían, pero de los cuales si tenían conceptos preconcebidos en muchos casos.

BIBLIOGRAFIA:

- ANNE BOLIN. la transversalidad de género, contexto y práctica cultural.
- ANTAR MARTINEZ-GUZMAN y MARIZELAMONTENEGRO. “Narrativas en torno al Trastorno de Identidad Sexual.
- CARMEN HERNANDEZ. Desde el cuerpo: alegorías de lo femenino. Una visión del arte contemporáneo.
- FOUCAULT. Historia de la sexualidad tomo 1.
- HAIZEA CABALLERO RUIZ, Mujer transgenero. Transexual, estudio de genero
- HAIZEA CABALLERO RUIZ. Mujer transgenero en el siglo XXI una aproximación, en sayo.
- JOSE ANTONIO NIETO. Antropología de la sexualidad y diversidad cultural.
- SIMONE DE BEAUVOIR. El segundo sexo,