

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

TESIS

Conflicto entre apariencia y sentimiento, identidad de género: video danza y video poema

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADA EN ARTES VISUALES

PRESENTA

YOCHICONTLI ESMERALDA CRUZ BECERRA
FERNANDA VIRIDIANA CRUZ BORRAZ

ASESOR

LIC. Tania Ramos Pérez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

agosto de 2021

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Secretaría General

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

> Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Fecha: 10 de diciembre del 2021

C. Fernanda Virid	iana Cruz Borraz		
Pasante del Programa	a Educativo de: Lic. Artes Vis	uales	
	s y revisión correspondiente a iencia y sentimiento, identid		
Y video poema.			
En la modalidad de:	TESIS		
documento reúne lo correspondiente, y de	er de su conocimiento que e es requisitos y méritos nec e esta manera se encuentre e u Examen Profesional.	esarios para que proced	la a la impresión
	ATENTAME	ENTE	
Re	visores	74	firmas:
Lic. Moisés Antonio	Franco Paredes	Amy	À .
Lic. Arturo Paniagua	Castillo		MIK.
Mtra. Tania Ramos Pérez			
		And the second second	

c. c. p. Expediente

DEDICATORIA

Fernanda Cruz Borraz.

Doy gracias a mi persona por el gran esfuerzo y amor con el cual logre superar los obstáculos que las circunstancias me han puesto.

Yochicontli Cruz Becerra.

A mi persona, por haber llegado a concluir una etapa más de mi vida y a las personas que me estuvieron ayudando.

AGRADECIMIENTO

Al universo.

Por darnos la sabiduría y la guía para culminar esta etapa de nuestra vida.

A nuestros actores que hicieron posible la elaboración del video: Daniel Falconi, Adriana Saldaña, Enrique Ballinas.

Abreu Martin: gracias por compartir tu vida y tu historia con nosotras, sé que desde el cielo nos sigues apoyando. ¡Siempre te recordaremos!

Al profesor Arturo Paniagua que nos enseñó y brindo sus conocimientos para lograr nuestros objetivos y siempre estuvo al pendiente de nosotras.

A la universidad por brindarnos el apoyo de sus instalaciones en la creación del video.

A nuestros padres por el apoyo incondicional que nos brindaron en este camino de logro.

Índice

Introducción

Capítulo 1: Búsqueda de identidad

- 1.1 Identidad, sexo, género y expresión de género
- 1.2 Identidad de género en el arte
- 1.2.1 Expresiones posmodernas en el arte.

Capítulo 2: Arte, identidad y poética

- 2.1 Claude Cahun: identidad en la fotografía.
- 2.2 Video, performance, danza y poesía en el trabajo de Pola Weiss
- 2.3 Performance en Oaxaca Lukas Avendaño
- 2.4 Video poema, Richard Kostelanetz
- 2.5 Performance y poetisa, Alok Vald-Menon
- 2.6 Video poema, VideoBardo

Capítulo 3: Cuerpo e imagen en movimiento

- 3.1 Movimiento, cuerpo y danza
- 3.2 Video arte
 - 3.2.1 El/la video danza
 - 3.2.2 Video poema
- 3.3 El amor y el ser como búsqueda de identidad

Capítulo 4: Transfiguración

4.1 Proceso creativo

Conclusiones

Anexos

Bibliografía

Introducción

La identidad siempre ha estado presente en la humanidad, cada uno de nosotros necesitamos saber quiénes somos, sino quiénes son las personas con quienes nos relacionamos. Pero mientras un hombre se preocupa por llevar acabo su masculinidad y la mujer por su parte (aunque en la actualidad ya no busca ser un estereotipo de mujer delicada) está en una constante lucha por no ser considerada menos cuestionándose las relaciones entre la sexualidad (como género) y el poder social, económico y político (feminismo), existen seres humanos que cuestionan su "ser", no están cómodos o se sienten fuera de lugar, llegando a transformar por completo su cuerpo. También existen diferencias que afectan a los "otros" ya que un hombre no es en su totalidad masculino y una mujer no es en su totalidad femenina.

La identidad de género es una percepción que tenemos de uno mismo en cómo debemos sentirnos, ya sea hombre o mujer, considerándose como el sexo psicológico o psíquico. Esto a grandes rasgos es un tanto complejo, se empieza a involucrar el transgenerismo, travestismo y el transexualismo en una persona que está tratando de encontrarse, no se conforma con su género asignado llegando a la transformación como vestirse del sexo opuesto o cirugía, es aquí en donde no hay un entendimiento hacia la identidad sexual de las personas trans, uno puede nacer mujer sintiéndose y convirtiéndose en hombre sin alterar su orientación sexual La diferenciación entre sexo y género plantea una fragmentación en el sujeto, la ignorancia de las personas hace que no se tenga un entendimiento.

Al pasar el tiempo las diferentes expresiones artísticas han dado oportunidad al artista de seguir creando, las artes han recurrido a los medio tecnológicos, estos abriendo una gran posibilidad de crear y producir, están distinciones surgen a partir de las condiciones de sus tiempos. El arte y la tecnología siempre han existido, unas más evolucionadas que otras haciendo que estas nuevas formas de creación nos lleven a observar y experimentar en nuestro contexto histórico y social. El arte es una vía que nos ha ayudado de cierta forma para la comprensión humana que

últimamente se ha ido perdiendo o que pocos la tienen, cabe recalcar que el amor a nosotros mismo y la aceptación es el primer paso para logra ser consiente de nuestro ser, por lo tanto se trata de concientizar y de crear un sentido a la humanidad, las divisiones y etiquetas nos vuelven seres incomprensivos, discriminadores, prejuiciosos haciendo a un lado la importancia de la igualdad y el respeto mutuo.

Es importante hablar sobre el tema de identidad de género como la búsqueda interna de saber quiénes somos y como nos sentimos al respecto. En el transcurso de esta búsqueda en la cual siempre estamos cuestionándonos, somos vulnerables a los cambios y uno de ellos es el rol que la sociedad nos impone. Es por ello que nos interesa realizar un video acompañado de la poesía y la danza en el cual se pretende visualizar la búsqueda, liberación y el amor como aceptación en uno mismo, y el tránsito de una construcción personal. Nos resulta interesante mostrarlo desde el punto de vista y experiencias de una persona transexual y travesti, quienes tienen la inquietud y están en el proceso de elegir una identidad.

Se pretende concientizar al espectador en general sobre el tema mencionado y la perspectiva que nosotras le queremos trasmitir, la esencia, la búsqueda y la liberación de saber quiénes somos sin tener que ponernos una barrera biológica. El propósito del video poema-danza es llegar más allá de proponer una problemática si no transmitir un mensaje artístico de exploración hacia nosotros mismo en la búsqueda y aceptación de nosotros para luego ser capaces de elegir una identidad o género.

Capítulo 1: Búsqueda de identidad

"Las personas trans no son las responsables de hacer una revolución del género y de cuestionar los roles y estereotipos al respecto".

Carolina Herrera

1.1 Identidad, sexo, género y expresión de género

A medida que se investiga y recolecta información sobre *identidad de género* surge una conexión con *el/la video danza y la video poesía*, están transitados lo femenino y lo masculino que mediante bases teóricas y conceptuales se descubren y proyectan hacia un mismo camino: la transfiguración.

La *identidad* puede diferir de persona a persona surgiendo de lo general a lo especifico como la RAE, "*identidad* es del latín tardío *identitas*, -ātis, y del latín *idem* 'el mismo', 'lo mismo', conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás". (Real Academia Española, 2017). La *identidad* se construye de forma simbólica con base en la interacción con otras personas, y ésta se va ligando a la pertenencia de distintos grupos socio-culturales a los cuales creemos pertenecer, Fernández Quiros & Hernández Tenorio, (2016) mencionan acerca de la identidad:

Es una herramienta principal con la que cuenta el sujeto, para relacionarse socialmente. Dice que las personas podemos adoptar una identidad que va en contra de lo que la persona es en su condición social, y asume un rol por conveniencia, por querer pertenecer a un grupo social determinado (2016, pág. 81)

Por ejemplo, la discriminación o la categorización de las personas, indiferencia hacia un homosexual, africano, indígena, personas con discapacidades diferentes, aprendido en el marco de una identidad, machista o racista, que se va adquiriendo desde la infancia y se desarrolla en distintas etapas de nuestra vida.

Erick Erickson (1968) menciona que la *identidad* se da como el resultado de tres procesos: biológico, psicológico y social, siendo estudiado por cada una de estas disciplinas, la biología, psicología y las ciencias sociales creando así una interacción interrumpida de todas las partes, haciendo una dependencia misma. Esto quiere decir que los cambios observados en uno de estos tres procesos provocarán cambios en los otros que serán a su vez influidos por ellos, es una afirmación que manifiesta una unidad de identidad personal y cultural, un sentirse vivo y activo, ser uno mismo.

El ser humano intenta responderse preguntas como: ¿Quién soy?, ¿Qué soy? Erikson dice que somos evolutivos, que mientras vamos creciendo nos formamos, ya sea para bien o para mal. El saber quiénes somos es algo abstracto, la sociedad y la cultura asignan roles, y mediante el crecimiento algunas se niegan, en este caso son visibles los problemas con la identidad de género y las personas trans, el decidir si una persona es hombre o mujer debería depender del individuo y no de la sociedad, no importaría la definición. "La mente no sólo somete al cuerpo, sino que eventualmente juega con la fantasía de escapar totalmente de su corporeidad.". (Butler, 1990, pág. 64).

La sexualidad se construye a través de la interacción entre el individuo y las estructuras sociales, de este modo ocurre con el sexo y el género siendo fundamentales en la formación sea cual sea el bienestar del individuo, teniendo presente la frase de Simone de Beauvoir "No se nace mujer: llega una a serlo.". Así como lo dice Simone, se llega a ser pero es bajo una cultura obligatoria, la cual pocos la niegan y trascurren al cambio. El sexo, "del latín sexus, condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas, órganos sexuales". (Real Academia Española, 2017). Si bien, el término sexo es utilizado frecuentemente para designar lo masculino o femenino refiriéndose al conjunto de características biológicas, pero el significado común del término en el lenguaje coloquial comprende su uso como actividad de tener relaciones sexuales y como un conjunto de comportamientos, tratando de explicar la composición errónea que se tiene.

El sexo se distingue del *género* aunque van de la mano, difiere entre las características físicas entre una mujer y un hombre, el *género* lo hace en relación a nivel sociocultural, se es masculino o femenino llevando a una condición que puede cambiar o modificar pese a lo dicho por la sociedad. Por lo tanto, "la clasificación binaria que se tiene del *sexo* y de la identidad constituye un integrismo identitario excluyente de cualquier gama, ambigüedad o diferencias relacionadas con el *sexo*, *género* y erotismo". (Escobar, 2007, pág. 83). Este término puede ser para algunas personas una palabra delicada, como se dijo anteriormente, se confunde con el acto sexual, el coito. "El *sexo* tiene sus raíces en la biología y divide a la especie humana, en función de los genitales, en mujeres y varones". (Aliaga, 2004, pág. 11).

El concepto de *género* según la RAE "es aquel grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico". (Real Academia Española, 2017). Son los rasgos personales, actitudes, sentimientos y creencias, el género se va construyendo socialmente pero puede haber excepciones, por ende para algunos movimientos sociales como el feminismo que refiere a

la necesidad de entender el sistema sexo-género, conduce a separar este sistema, por un lado tenemos que el sexo, se define a través de las determinaciones biológicas, esto desde el momento de nacer ya sea hombre o mujer, y por el otro lado tenemos al género, que representa la construcción cultural de la sexualidad; es decir, lo que llamamos femenino y lo masculino. Se usa para referirse al conjunto de valores, roles, comportamientos, actitudes y expectativas que cada cultura diseña y elabora adjudicándolos a varones y mujeres en función de haber nacido con un sexo u otro". (Flores, 2007, pág. 11).

Se entiende que el *sexo* es lo biológico y *el género* lo sociocultural, pero citando lo que dice Judith Butler:

Si el género son los significados culturales que acepta el cuerpo sexuado,

entonces no puede afirmarse que un género únicamente sea producto de un sexo. Llevada hasta su límite lógico, la distinción sexo/genero muestra una discontinuidad radical entre cuerpos sexuados y géneros culturalmente construidos. Si por el momento presuponemos la estabilidad del sexo binario, no está claro que la construcción de «hombres» dará como resultado únicamente cuerpos masculinos o que las «mujeres» interpreten solo cuerpos femeninos. (Butler, 1990, pág. 54).

Esto es una cuestión que se niega, porque quizá la palabra *sexo* esté culturalmente construido que el *género*, es decir que el sexo no va a definir el comportamiento de las personas y es en donde las personas trans tienen su aparición el *transgenerismo* (personas trans), es un término utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a este. "Una persona trans puede construir su identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos" (Entenza, 2014, pág. 10).

Por lo tanto, se entiende que el transgenerismo es exclusivamente a la identidad de género del individuo y no a su orientación sexual por lo que una persona con estas características puede llegar a ser heterosexual, homosexual o bisexual. Los individuos trans pasan por etapas emocionales y físicas dando como resultado el *transexualismo*,

Se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y que optan por unas intervenciones médicas hormonales, quirúrgicas o ambas para adecuar su apariencia física biológica a su realidad psíquica, espiritual y social. Otras subcategorías del transgenerismo no necesariamente implican modificaciones corporales" (Entenza, 2014, pág. 11).

En el caso de las personas travestis, "son aquellas que expresan su identidad de

género (ya sea de manera permanente o transitoria) mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico. Ello puede incluir la modificación o no de su cuerpo" (Entenza, 2014, pág. 11). Es expresar la identidad sea cual sea, ir contra la sociedad y la cultura misma.

La expresión de género es "la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinado" (CONAPRED, 2018) Por un lado, la expresión de género se refiere a la forma en que las personas interpretan el género de una persona en particular, sin importar como ella misma se identifique, la expresión de género es independiente del sexo biológico, la identidad de género y la orientación sexual. Cada persona interpreta según su cultura la masculinidad y feminidad incorporándola en apariencia, vestimenta y comportamiento, es ahí en donde no todas las personas son masculinas ni femeninas, "Una mujer puede ser masculina y un hombre ser femenino sin que este factor esté relacionado con su orientación sexual", explica Carolina Herrera, psicóloga clínica de Liberarte.

Estos términos forman parte del mismo universo discursivo teniendo orígenes distintos haciendo difícil su homogeneidad. Esto es visto de forma conceptual, transmiten una verdad, pero al hablarlo de forma sensitiva se transforma, si, se sabe que es y cómo se consolidan, pero ¿qué aporta al arte, o como se relacionan al conjugar dos palabras como identidad de género o la llegada de un arte trans?

1.2 Identidad de género en el arte

El despliegue de la sexualidad [...] estableció esta noción de sexo.

Michel Foucault

La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la experimenta, podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, expresiones de género, la vestimenta, modo de hablar y los modales, tienen como variantes las personas transgénero, transexuales y travestis anteriormente habladas.

Cada uno de estos grupos son diferenciables, se puede decir que son procesos por el cual una persona trans recorre para descubrir su verdadera identidad como ser humano, un transgénero a diferencia del transexual está en una constante búsqueda de sí mismo teniendo que disidir a las cuestiones culturales, sociales y familiares, llegando a una respuesta en donde dependiendo de la persona decide cambiar físicamente o no, y es ahí donde el transexual aparece para quienes decidieron pasar por cirugía y tratamientos.

Se debe tener claro que no siempre al realizar estas transformaciones la orientación sexual cambia, una mujer que ahora es hombre en su totalidad le atraen los hombres, el llegar amar una persona, su ser y esencia es distinto al amar los genitales de esta. El travestismo está en transición, la mujer se viste como el sexo opuesto actuando en contra de lo que debería como fémina pero no es un cambio físico en su totalidad, "el travestido deja de ser una copia o imita al modelo de mujer, y se convierte, eventualmente, en un transgresor del género del discurso de la hegemonía, por cuanto desafía la pretensión de naturalidad y originalidad de la heterosexualidad" (Butler, 2002, pág. 185).La identidad de género es la que va determinar la construcción y entendimiento individual de cada persona.

En la historia de la humanidad desde la antigüedad, ha existido las representaciones homoeróticas que en culturas ancestrales representaban el culto

fálico, la virilidad, la fuerza y la belleza andrógina, estas en su mayoría se encontraban esculpidas, en jarrones, vasijas y paredes (fig. 1).

Figura 1: Erastés y Erómeno copa ática de figuras rojas, Grecia antigua siglo V a.c Museo del Louvre Fuente: Philoarte.blogspot.com

Las clasificaciones como homosexual, heterosexual, bisexual, transgénero, no existían, por ejemplo en la era clásica Roma, Grecia, Egipto, había cierta relación como, esclavo-amo, maestro-discípulo, no se veía como algo anormal o raro, con el pasar del tiempo y el surgimiento del medievo, el gótico, el renacimiento y sobre todo la gran importancia de la religión y la iglesia en el mundo, conllevó a un cambio en las visiones de las personas, hábitos y costumbres al igual que en el arte. Las narraciones religiosas, retratos con la más fría presencia de la perfección, la llegada de los paisajes y bodegones hicieron parecer al arte como simples ornamentos, o hecho para pocos.

Figura 2: Fragmento del juicio final, capilla Sixtina, Miguel Ángel (1537-1541) Roma ciudad del vaticano 13,70 m \times 12,20 m Fuente: El universal, de10.mx

La homosexualidad fue representada en constantes pinturas y esculturas pese a que ésta era prohibida, en la figura 2 se aprecia un número elevado de representaciones en desnudo pintadas para un recinto de culto escandalizando a la iglesia, esto en pleno renacimiento, cosa contraria a lo que sucede en el barroco, romanticismo y neoclásico, etapas en donde se empieza a realizar arte de género, pero no relacionado con el concepto de género que se aborda aquí, las temáticas religiosas se dejan de realizar en abundancia, la teatralidad, lo romántico de la vida, lo real, el simbolismo y lo mundano son los protagonistas.

Esta forma indirecta de representar los relatos mitológicos se podía observar aquello que era prohibido, como el *Hermafrodito* de Bonuccelli Matteo (fig. 3) cuya pieza representa un ser mitológico mitad hombre mitad mujer, mostrando un cuerpo sexualmente dudoso y fuera de lo común, un ser transexual.

Figura 3: "Hermafrodito" Bonuccelli Matteo, (1652) fundido de bronce 61 cm x 160 cm x 60 cm *Fuente:* Museo del Prado.

El tema deriva de un mito helenístico de origen oriental que habla de un ser mitad hombre mitad mujer, vástago de Hermes y Afrodita (Mercurio y Venus). Siendo un hermoso joven se encontraba bañándose en un lago donde vivía Salmacis, una de las ninfas de Diana, cuando ésta se enamoró locamente de él a primera vista, abrazándole con tal pasión que sus cuerpos quedaron convertidos en uno. (Museo del prado, 2018). La vida cotidiana y los retratos eran comunes, muchos de ellos eran para la decoración otros respondían a la curiosidad como los retratos de las mujeres barbudas que eran consideradas como seres de entretenimiento, exhibidas y en algunas ocasiones explotadas.

Figura 4: Brígida del Río, la barbuda de Peñaranda" de Juan Sánchez Cotán (1590). Óleo sobre lienzo. 102 x 61 cm. Fuente: Museo

Esta mujer (fig.4) se ganaba la vida cobrando por mostrarse al público o, mejor, a los nobles que podían pagar lo que recaudaba, algunos curadores de arte como Carlos Navarro toman de ejemplo a los retratos de las mujeres barbudas para mostrar esa imagen de 'lo tercero' como algo reprobable. "Es una advertencia contra los hombres afeminados. Es algo que tiene una militancia profunda detrás al advertir contra ese tipo de posiciones".

En la figura 5 se observa a un Aquiles travestido tratando de engañar a sus compañeros con el propósito de evitar ir a la guerra de Troya. En aquellos tiempos estas cuestiones de género, homosexualidad y aquello que lo engloba no eran vistas como una problemática, pero al pasar el tiempo surgen inquietudes, preguntas y debates sobre arte, ser, imagen, sociedad, cultura, política, poniendo en instancia el cuestionamiento y la resistencia de estar en el contexto.

Figura 5: Aquiles descubierto por Ulises y Diomedes" Pedro Pablo Rubens, (1617-1618), óleo sobre lienzo 248,5 x 269,5 cm. Fuente: Museo del prado

A lo largo de la historia la creación de imágenes ha servido para dar a conocer mitos y relatos religiosos, dioses, héroes o seres superiores en circunstancias alternas a los de un ser humano "común"; esto entra en declive con la llegada de las revoluciones en el siglo XVIII, surge el romanticismo, época que exaltó el yo individual y la búsqueda de la libertad, la obra es subjetiva involucra el sentimentalismo y la irracionalidad. Un ejemplo se puede observar en las pinturas de carácter épico-familiar o escenas mitológicas, se puede apreciar esa singularidad, en donde el arte y el artista vuelven a transformarse una vez más. La Divina Comedia de Dante (fig. 6) describe la entrada de éste con Virgilio en el octavo círculo del infierno (donde están los falsificadores). Este apacible lugar es pintado aquí por Bouguereau, y se aprecia a Capocchio, alquimista hereje, mordido en el cuello por Gianni Schicchi, un personaje que suplantaba identidades (Lampkin, 2018). Oscilando entre la brutalidad, el homoerotismo sin dejar de lado el enfoque

de la anatomía humana y una ligera tensión en todo el cuadro, el concepto arte y aquello que lo caracterizaba sufre una ruptura de su conceptualización, el significado comienza a cambiar

Figura 6: Dante y Virgilio en el infierno (1850) William-Adolph Bouguereau 281 cm x 225 cm Museo Dorsay, París Francia. Fuente: Museo del prado

. El arte se transfigura hasta llegar al romanticismo en donde pone de manifiesto la emoción y el sentir, raíz que encandila la emergencia del arte moderno. Las revoluciones del siglo XVIII dieron paso a la modernidad, éste no solo marcó la diferencia en el arte sino también en su contexto, negando el pasado saliéndose del arquetipo estructural de las formas de creación antiguas, como el arte clásico, el renacimiento, el barroco etc.

Los temas reflejados a partir del modernismo como la cotidianidad, la exploración del color, la textura y el cuerpo mismo muestran una realidad diferente a la acostumbrada, son más habituales, debido a ese cambio revolucionario del siglo XVIII consolida los posibles polos del arte, una alianza de lo humano con lo humano sin importar el género. En la figura 7 se aprecia la pintura "En la cama: el beso" de Lautrec que, a partir de 1890 las composiciones de temática lésbica se empiezan a dar en su obra, comienza a involucrar lo emocional, erótico y el sentimiento «Pinto las cosas tal como son. No hago ningún comentario». Los artistas comienzan a ver

la realidad con otros ojos, una realidad que transforman.

Figura 7"En la cama: El beso" (1892) Henri de Toulouse-Lautrec Óleo sobre lienzo 70 cm x 54 cm París, Francia. Fuente: Historia-Arte.com

Un caso destacable e interesante es el del artista Eugene Jansson, famoso en Suecia por sus paisajes nocturnos que con la llegada de un nuevo siglo entra en una profunda crisis personal dado que este era gay y en Suecia hasta en 1944 estaba penado con cárcel, su única escapatoria era su arte y las continuas visitas a los baños de la marina (fig. 8). "Lo cierto es que el desnudo en Jansson era acorde con las corrientes naturistas que proliferaron a principios del siglo XX, sobre todo en los países nórdicos." (Calvo, Historia-Arte, 2018). Sin duda alguna se puede decir que los recurrentes cambios en la historia del arte al igual que su contexto histórico hicieron que varios artistas se replantearan esa parte humana en sus obras, que poco a poco tuvo esa repercusión en generaciones venideras.

Figura 8: "Baños de la marina" Eugene Jansson (1907) óleo sobre lienzo Thielska Galleriet, Estocolmo, Suecia. Fuente: Historia-Arte.com

Los 20 fueron los años del auge del Art Decó con una estética única, elegante y futurista, influenciado por los movimientos del cubismo y futurismo. Tamara Lempika

quien con su bisexualidad declarada demuestra en varias pinturas el cuerpo desnudo con acentuaciones sáficas-homoeróticas (figura 9).

"Las cuatro mujeres del lienzo son puro Art Decó. Son evidentes los rasgos andróginos, y la actitud de las cuatro parece de un éxtasis sensual, de placer que se transmite al espectador como placer estético." (Calvo, 2018).

Figura 9: "Grupo de cuatro desnudos" Tamara Lempika (1925) Polonia óleo sobre lienzo 130 cmm x 81 cm. Fuente: Historia-Arte.com.

Las vanguardias o arte moderno no tienen un inicio o un final predicho, estas surgen por una necesidad que responden a una crisis tratando de expresar aquello que se había perdido. La innovación, experimentación con el material, la transgresión de las reglas establecidas, el activismo, creación de nuevos lenguajes, son características que pueden considerarse pertinentes a las vanguardias históricas, tuvieron asimismo su representación en el cine, que fueron retomadas por los video artistas en los años 60 y 70 formando un fenómeno artístico que remitía aquellas manifestaciones que tuvieron lugar entre 1920 y 1930 en Europa, surgiendo la época del posmodernismo que trajo consigo esa negación e individualización que la caracterizaba hasta llegar a nuestros días.

La *identidad de género* es un campo de reflexión para el *arte*, está claro que no hay que exigirle que tenga coherencia alguna de cualquier tipo de evento, es complicado de explicar, complejo, vigoroso e inagotable. Tratar la cuestión de la *identidad de género* a través del *arte* no es sencillo, cuando el *arte* ha trabajado con

la definición, ampliación y disolución de los límites de las *identidades de género*, también ha contribuido a dar forma a nuevas posiciones vitales emergentes que han fracturado visiones hegemónicas y han coincidido con formas de sentir el cuerpo, el deseo y la identidad antes desconocidos.

Muchas obras han reproducido sin más inercias patriarcales ni siquiera cuestionadas, otras han producido efectos transformadores cuestionando el sexismo, reflejando la viabilidad de realidades más igualitarias, dando visibilidad a nuevas formas de sentir el propio cuerpo y el propio deseo. (Aguilar, 2008, pág. 24)

El *arte* siempre ha estado ahí el ser humano se ha encargado de clasificarlo, al inicio es mágico, narrativo, después religioso, critico, moderno, posmoderno, transmoderno, conceptual, contemporáneo etc. Para muchos historiadores, críticos, filósofos, su percepción del arte es distinta pero con cierta conexión. El crítico y filósofo Arthur Danto brinda su definición en unos de sus libros ¿Qué es el arte? y su distinta forma de ver el concepto,

"en mi primer libro de filosofía del arte sugerí que las obras de arte trataban sobre algo, y decidí que en consecuencia las obras de arte tenían un significado (...) los significados se encarnan en el mismo objeto. Y por consiguiente declaré que las obras de arte son significados encarnados" (Danto, ¿Que es el arte?, 2013, pág. 51).

Dicho esto pone de manifiesto que el *arte* siempre posee un carácter sensible y está situado en su contexto histórico del que no puede abstraerse para ser comprendido de manera adecuada. Siguiendo en boca de otros filósofos o escritores como Gilles Deleuze, para él el *arte* es un acto de resistencia, el cual no informa sino contra informa, el *arte* transforma, trata de crea conciencia, es una búsqueda del sentido, del ser en todo lo que llega a habitar en el mundo, una necesidad de afirmar la vida. Y ¿Qué papel tiene el artista? El artista no es un filósofo ni científico, ni es esa persona que lo debe saber todo, "el artista es aquella persona que trata de recuperar

el sentido del ser en una época determinada (...) el artista expresa sintética y preconceptualmente en la obra, su comprensión del ser" (Dussel, 2015, pág. 293).

No busca imitar, sino descubrir al otro, la identificación como iguales permite como seres humanos llegar a comprender. Pero hay una limitante que con el tiempo se ha ido clasificando en subgrupos y el *arte* como ya se mencionó busca el sentido, en este caso es un sentido de importancia, respeto hacia estas personas trans y dar a conocer aquellos "invisibles" en la sociedad por el simple hecho de tener una distinción.

En el marco del feminismo y los estudios de género comienza una nueva etapa en la historia cultural, social, política y del arte, pero fue un feminismo específico el que hizo estallar las teorías políticas y feministas: el feminismo radical. Esta etapa surge a finales de los años 60 y principios de los 70 (1967-1975) y con ella el arte feminista, abarcando logros y esfuerzos del movimiento feminista, problemáticas como el lugar de la mujer en la sociedad, los estereotipos de belleza, los cuerpos no culturalmente normativos, la sexualidad, el género, las representaciones de las mujeres en el arte y el arte producido por mujeres, esto sirve para dar paso a la relación con un arte trans, complejo y contradictorio que no tiene una definición tal cual, se trata de creaciones que ponen de manifiesto las vivencias y experiencias de las mismas identidades teniendo conexión con el arte feminista, son resistentes, disidentes ya que no están de acuerdo con el sistema genero/sexo, buscan esa flexibilidad sexual como parte de la identidad tomando la conciencia de las estructuras de poder que los excluyen para realizar acciones igualitarias y equitativas.

1.2.1. Expresiones posmodernas en el arte.

El ser humano se adapta a la época en la que vive, las ideologías se modifican respecto a su contexto, con la llegada de la posmodernidad se dio un cambio social, cultural y artístico. Dicha época busca la individualización del ser, cuestionando la otredad; Se caracteriza por ser ambigua, los metarelatos dejan de tener importancia no existe la verdad absoluta. Se dice que el cambio está en el individuo y no como sociedad "si cada quien cambia, cambiamos todos" (Corral, 2007). Dicho movimiento rechaza al modernismo ya que como sistema dejó de ofrecer al hombre (más bien el hombre se cansó de esperar sus promesas utópicas), y así abrir espacio a una nueva etapa de cambios cuestionables.

"A.ORTIZ-OSÉS (vox: posmodernismo) menciona que el término posmoderno sigue teniendo un sentido (de suyo, que la modernidad ha concluido) que está ligado al hecho de que la sociedad en que vivimos es una sociedad donde la comunicación es generalizada: la sociedad de los medios de comunicación. Y hablar de posmodernidad en un primer acercamiento es hablar de suyo una época posterior a la moderna. Posmodernismo nos invita a ser diferentes a lo moderno y la cosmovisión de la misma, a iniciar un nuevo modelo, una nueva manera de guiarnos y de ser, de ver y de interpretar, pues nuestra sociedad es distinta, yo soy distinto, tú eres distinto, gracias a muchas cosas y detalles de la época" (Vargas, 2014)

Se entiende que la posmodernidad pretende enriquecer al individuo edificando su identidad y su realidad sin tener que construir una absoluta verdad, busca plantearse preguntas como: ¿quién es?, ¿quién le gustaría ser y/o quién debiera ser? Es importante reflexionar sobre la identidad que se va formando y tener claro hacia dónde se quiere ir, es necesario preguntarnos ¿Quién soy? Se nace con la libertad de decidir para ser consciente de la construcción de nuestra vida, como lo menciona Rodrigo Alsina

"La identidad representa un acto creativo y no una realidad objetiva que se ha de aprehender. A diferencia de tiempos pasados, el individuo de la sociedad posmoderna no posee, de forma insoslayable, una etiqueta identitaria concedida al nacer en función de su rango social, género o clan familiar. A lo largo de su vida, y con mayor o menor nivel de libertad, será el artista-artífice de sí mismo, recogiendo, adaptando, conociendo e incorporando modelos, facetas, posibilidades que la sociedad en la que vive le ofrece. Es un acto creativo a partir de las posibilidades culturales que uno tiene a su alcance en la sociedad en la que vive" (Alsina, 2005)

En la época posmoderna el arte toma un nuevo significado la obra pasa a segundo término, el concepto tiene mayor validez, y el materialismo, consumismo toman fuerzas. Se sabe que somos una sociedad de masas formada por individuos ajenos a las preocupaciones y los problemas de la misma, surgen obras posmodernas haciendo referencia a la globalización que se vive en la época. Tales fueron las obras de Andy Warhol como "Latas de sopa Campbell" que hace analizar el consumo y la repetición de la imagen, poniendo en duda el concepto de una obra única. Es así como la época posmoderna o contemporánea forman una nueva visión de las artes; el artista se adapta al contexto trabajando con la cotidianidad y la globalización.

Con el cambio que se dio surgen nuevos géneros dentro del arte como: el performance, instalación, collage, video y fotografía (evoluciona con las herramientas que surgen con la tecnología.). Trajo consigo una nueva consciencia de nuestra imagen e identidad, convirtiéndose en testigos de una nueva mirada crítica, valorando el vínculo, la memoria, cuestionando la identidad en general, llevando a cabo una revolución y otorgando al cuerpo otro espacio de representación, busca agitar a la sociedad, el pensamiento, construir nuevas historias y significados, creando otras configuraciones alejadas del discurso homogeneizador y dominante. En definitiva y como buen reflejo del postmodernismo, se sabe que la imagen puede ser reutilizada, dependiendo del uso y contexto en el que se aplique puede tener diversos significados.

Con el avance de la tecnología la imagen toma una vía diferente, la cual

experimenta diversos modos de representación como la imagen en movimiento para luego llegar al video arte. Este utiliza la imagen y la manipula en conjunto con sonidos generados por medios electrónicos y digitales, propone explorar con recursos tecnológicos, medios propios de la imagen y el sonido para generar nuevas formar de representación audiovisual, en sus prácticas más usuales se pueden mencionar el video instalación, video performance, video experimental, video poema y video danza.

Capítulo 2: Arte, identidad y poética.

Las variadas tendencias culturales y sociales del ser humano han ocupado desde antiguo un capítulo del arte, es en el siglo XX cuando surja la creación artística como instrumento reivindicativo ante un sistema que ha "olvidado" incluir en sus políticas a un sector de la población mundial que se ha visto rechazado y juzgado por gran parte de la sociedad por motivo de su identidad y orientación sexual, apoyado de diversos escritos y teorías que los respaldan.

Como reliquia de la historia evolutiva, la orientación sexual ha sido comúnmente preformada en casi cualquier cultura, la única diferencia es la forma de cómo lo practican ya sea declarada u oculta, y esto mismo sucede con la identidad y las condiciones sexo-género.

El arte como medio de expresión ha permitido tratar diversos temas como la identidad de género, brindándole al artista un medio de liberación en donde pone de manifiesto las limitaciones del cuerpo mediante representaciones simbólicas y/o directas de la propia identidad. A través de diversas técnicas artísticas como el video, performance y la fotografía, artistas como Claude Cahun, Pola Weiss, Lukas Avendaño, Richard Kostelanetz, entre otros, sitúan el cuerpo, la hibridación, movimiento y el sonido como medios indispensables y múltiples en la representación y expresión en donde en algún punto llegan a congregarse.

2.1 Claude Cahun: identidad en la fotografía

Figura 10: ¿Qué quieres de mí? Autorretrato, Claude Cahun 1928. Fuente: Proyecto idis.

"Me veo, luego existo" Claude Cahun

Lucy Schwob conocida como Claude Cahun fue una de las artistas que luchó contra la discriminación que padecían los homosexuales en Francia antes de la segunda guerra mundial en medio de diversas guerras y disputas políticas-sociales, esta autora trabajaba el autorretrato y la identidad desde la fotografía surrealista, ella se cuestionaba la idea de una identidad y el ser, para Cahun la identidad no es algo escrito, ni siquiera definitivo, sino una construcción en constante mutación es algo que para ella se recrea y reinventa al igual que el género "Claude Cahun explicita la idea de que no estamos prefigurados, ni totalmente hechos, sino que nuestro ser, aquello que nos vuelve únicos es una construcción cultural. Cada uno de nosotros es producto de aquello que ha elegido ser." (Colorado, 2017).

La fotografía de Cahun es quizás una de las artistas más, transgresora y olvidada del siglo XX, comprometida con el pensamiento feminista, sin embargo esta autora aún no habría sido consciente de ello aunque su intención demuestre lo contrario. Cahun aparece envuelta en la medida en que insiste en travestirse, aumentando el parecido con su padre, haciendo de la androginia y de la ambigüedad sexual el centro de su trabajo, ponía el acento en la complejidad del concepto de género, la no división entre lo masculino y lo femenino así mismo introduciendo en su trabajo el discurso de la dualidad en la

percepción/representación de los géneros. El enfoque en torno a la identidad de género y la sexualidad quedaron plasmados en los autorretratos fotográficos de Claude "en realidad, lo que hace Claude Cahun en sus retratos es crear una identidad propia, que se sale del sistema binario (masculino/femenino)";

Para Cahun el sexo estaba separado del género y de la orientación sexual, aunada las críticas y las dificultades que tuvo que pasar, eso no la impidió para poder realizar su trabajo radical, rechazando el estereotipo de hombre/mujer cuestionando identidades y creando a sí misma su "yo". La innovación de sus retratos en su serie "Heroïnes" propone un conjunto de prototipos femeninos en donde se observa lo polifacética y crítica de aquello que está negando, ella es un claro ejemplo de cómo una persona puede llegar a cuestionar, explorar, descubrir y construir su propia identidad, la cual logra a través de la fotografía a pesar que su obra pasó desapercibida después de su muerte siendo recuperada en la década de los años 90 dio paso a la inspiración a mujeres en el ámbito de la expresión fotográfica y a la exploración de las identidades

Figura 11: "Heroïnes" Claude Cahun 1925 Revista Mercure de France. Fuente: Hintmag.org

•

2.2 Video, performance, danza y poesía en el trabajo de Pola Weiss

Figura 12: Video artista Pola Weiss

Los primeros trabajos del videoarte han sido atribuidos a Nam June Paik o Wolf Vostell, son pocas las mujeres que se vieron transitadas a este tipo de arte y que lograron, de cierto modo, darse a conocer culturalmente. Pola Weiss fue una de las pioneras del video arte en México, pero conocida por sus experimentaciones en el video, cuyo trabajo estuvo influenciado por el movimiento fluxus.

El arte fluxus pretende, como alude el nombre, interpretar o reflejar como artístico lo banal, lo cotidiano, y por lo tanto lo que fluye y se somete al paso del tiempo, como la vida misma. Es un arte que busca mostrar el transcurrir, el fluir, eliminando definitivamente la idealización que ha supuesto el arte sobre todo en la pintura y escultura de la llustración. (Mataix, 2010, pág. 262)

Pola estudió y se graduó de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM realizando la primera tesis sobre video, a lo largo de su carrera tuvo la oportunidad de viajar y presentarse en diversas exposiciones en donde tuvo la oportunidad de conocer a Nam June Paik hecho que hizo que se comenzara a interesar sobre los diferentes procesos del video arte.

La primera presentación de Pola fue en el IX encuentro internacional y I nacional de video arte, efectuado en el Museo Carrillo Gil en 1977 en donde expuso su primer video arte titulado *flor cósmica* en donde las imágenes en blanco y negro se transforman abriéndose paso a luces amarillentas, violáceas y rosadas que desembocan en la formación de una flor. Desde entonces y durante 11 años Pola produciría alrededor de 38 videos de arte 46 performance y video danzas tanto en México como en una parte del continente europeo, Argentina y Venezuela.

Si bien Pola Weiss no se declaró como una feminista activa, accedía a continuas revistas relacionadas a este proyecto sociopolítico, en sus obras se puede ver reflejada esa influencia, como en *ciudad mujer ciudad*, donde habla de una comparación entre la mujer y la ciudad y los problemas que menciona en el video como la ausencia del agua con sus llantos, el aire contaminado y sucio con su respiración seca. Vivian Blackmore, la modelo del video aparece semidesnuda y danza sentada, mientras las incrustaciones de la urbe se proceden una a una; mientras la voz de Pola dice: "No hay agua, tengo seca la boca, pero contengo agua, porque lloro... Han bloqueado todos los ríos, teníamos tanta agua que sobraba. No, no hay agua. Ahora es agua y tierra, simple lodo..." (Torre, 2018); la curadora de arte Mónica Mayer escribe sobre esta obra "Pola feminizó el tema, trastocando la idea de que mujer equivale a naturaleza y hombre a civilización. Planteó el cuerpo como metáfora de la ciudad y a la ciudad asumida como performance: vivimos la urbe y ella nos vive." (Torre, 2018)

Figura 13: Ciudad-Mujer-Ciudad video, Pola Weiss, 1978. Fondo Pola Weiss Edna Torres. Fuente: Centro de documentación Arkheia. Museo Universitario Arte Contemporáneo, UNAM.

En *Somos mujeres* realizado en 1978 la video artista busca retratar la forma de vida de las mujeres indígenas en la ciudad, haciendo uso de un zoom arbitrario y de tomas inestables combinando saturación de color y formas psicodélicas. Citando a Pola sobre el video "Me molestó de sobremanera el concepto que recabé en una encuesta sobre las Marías, pues aunque no pertenezco a ninguna agrupación feminista, me siento obligada a tener una condición de clase como mujer. Y como tal, me siento responsable de decir cosas desde el punto de vista femenino. El hombre está presente en mis trabajos, pero si uno se fija bien, siempre se ve desde el punto de vista de la mujer, de su deseo liberador y su necesidad reivindicadora" (Torre, 2018).

Figura 14: Somos mujeres, video, Pola Weiss, 1978. Fondo Pola Weiss Edna Torres .Fuente: Centro de documentación Arkheia. Museo Universitario Arte Contemporáneo, UNAM.

Son diversos los temas que se entraman en su producción, el cuerpo femenino es representado como eje de referencia. Quizá en cada lectura encontramos un concepto nuevo, un argumento diferente. Pensemos que los debates que ha instaurado el feminismo (sobre cuestiones de género, el rol de la mujer, los sistemas jerárquicos, o el esquema patriarcal) tienen una visibilidad creciente en la cultura contemporánea y que en el trabajo de Pola se puede ver reflejado de manera indirecta. Su último año de producción fue 1989, pero sin duda alguna Weiss dejó una marca en el video arte, performance y sobre todo la video danza, transparentando de una manera inteligente y aguda las diferentes modalidades de configurar y organizar la visibilidad del cuerpo femenino.

2.3. Identidad desde el performance de Lukas Avendaño

Lukas Avendaño es un artista, actor, bailarín y poeta mexicano nacido en Tehuantepec, Oaxaca en 1977, estudió las carreras de danza y antropología en Veracruz, tiene formación en danza butoh y performance conceptual, pertenece a la etnia indígena de los zapotecas ístmicos los Binni záa, una de las características peculiares de este pueblo es la existencia de un tercer género a los que llaman Muxe. Avendaño pertenece a esta minoría abordando en sus actuaciones la confluencia de género y etnicidad en obras de danza-performance, las cuales ha presentado en México, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Canadá.

Como propiamente menciona en su biografía "Mi madre me parió en un terreno de mezquites, en Tehuantepec. Mi ombligo está enterrado debajo de un árbol de almendra; para no romper con la tradición me llamaron como a mi padre; mi educación se fincó en el seno de una familia de indias refajudas, indios pata rajadas y sodomitas. ¿Mi sueño y utopía? Romper el cerco, no por venganza; sí por justicia.". La obra de Avendaño es atravesada por tópicos como el género, la sexualidad y la identidad étnica pero que en una instancia su discurso antropológico es plasmado en la danza y en sus diversos poemas, actuando travestido entrelaza bailes tradicionales con pasajes autobiográficos creando así una hibridación "Hago antropología aplicada a la escenificación.

El performance es un ensayo antropológico." Lukas Avendaño. A lo largo de su carrera ha realizado ocho actuaciones de las cuales "Réquiem para un alcaraván" y "No soy persona, soy mariposa" definen al artista, en la primera, lleva a escena la temática de la muxeidad, hace posible lo que en este momento no lo es, invita al espectador a participar en los "ritos femeninos de paso": la boda tradicional; la mayordomía la oración del sanador; el luto la metamorfosis, esos procesos del muxe que en su actual condición anhela como parte de él, reflejando así, las contrariedades en la comunidad. Así mismo "réquiem para un alcaraván" nos muestra una contrariedad que en No soy persona, soy mariposa la confronta, haciéndolo directamente con la política, religión, vida cotidiana, genética, biología y

bellas artes, trascendiendo más allá de una sola verdad inequívoca; "Lukas hace un recorrido por la memoria personal, colectiva e histórica precolombina mediante la identidad de la muxe, una identidad empoderada que puede mutar y transformarse. La feminidad y sus relaciones con la religión católica, las identidades periféricas y su relación con la discriminación y el racismo." (Hirosima, 2017).

Figura 15 "Réquiem para un alcaraván" performance 2012, Muxe Lukas Avendaño. Fuente: Mario Patiño

Cada obra de Avendaño tienen algo autobiográfico logrando salir al espacio performativo, siempre con el soporte antropológico fundamental, proyectándose en todo momento al espectador. *No soy persona, soy mariposa* es un ejercicio para recordar esas almas que han quedado olvidadas, y que establecen una verdad falsa en un momento desde aquellos instaurados en el poder.

Figura 16: "No soy hombre, soy mariposa" Performance 2014 Lukas Avendaño. Fuente: Mario Patiño

2.4 Video arte, Richard Kostelanetz

Richard Kostelanetz nación en mayo de 1940 en Nueva York, estados unidos. Es un escritor, artista, crítico y editor estadunidense de vanguardias, se graduó de la universidad Brown University (año 1962). Se dedicó a dar clases en diferentes universidades y conferencias, su primeras obras fueron literarias después incursiono en el video aportando su ideas pocos convencionales.

Es un artista contemporáneo que aporto mucho al video arte en general con su poesía visual que se basaba en el juego de palabras, utilizando diapositivas vinculando el lenguaje, secuencia, aliteraciones y paralelismo para lograr efectos con movimientos artísticos más amplios. También ha producido holografía, grabados literatura en audio, instalaciones apoyándose con computadoras, arte en libros. Al desarrollarse en más de una disciplina artística Kostelanetz se autonombro "poliartista" por ser creador en diferentes ámbitos del arte.

Figura 17: "Sin titulo" Video poema 1980 Richard Kostelanetz.

Fuente: Youtube

Una de la obras del video arte de Richard Kostelanetz que nos sirvió como cimiento para nuestra obra fue el video titulado "Shuang Li´s excerots" donde podemos ver el manejo de imágenes, luz, sonidos y letras que forman un dialogo, también se puede observar un grupo de personas que hablan entre sí, mientras que la cámara recorre el sitio captando fragmentos de una habitación en primerísimo

plano y plano detalle, en la obra ya mencionada Kostelanetz nos muestra como una imagen fija puede tener movimiento a partir del audio.

Figura 18: "Shuang Lis" Video poema Richard Kostelanetz Fuente: Youtube

2.5 Performance y poetisa, Alok Vald-Menon

Es una artista poeta y activista de orígenes indios y malasios, (nació el 1 de julio de 199) se graduó de la universidad de Stanford con una licenciatura en estudios feministas, de género y sexualidad. Se identifica como género no conforme y transfemenina, quien a partir de su obra (performance y poemas) da a visualizar su inconformidad sobre los estereotipos y roles que la sociedad le impone al individuo. Su arte habla sobre la violencia hacia las personas tras y disidentes del género, en sus poemas expresa las dificultades y sentir de las personas que están en busca de una identidad.

El poema llamado "color rosa" es una reflexión sobre la idea de cómo los colores nos clasifican dependiendo de nuestro sexo y nos obligan a ocupar un lugar en la sociedad, quitándonos la libertad de elegir qué rol quiere uno asumir. Fragmento del poema "El único rosa que se me permitió mantener fue el que estaba en mi boca así que lo usé tanto en algún momento que se convirtió en estudio fotográfico lleno de negativos que todavía estoy tratando de procesar cada vez que hablo de eso salen un par de viejas polaroids de un niño vestido de rosa, una niña

de azul, un cuerpo antes de la tormenta: ¿pubertad O un desastre natural?" (Año 2016)

Es una obra que te hace reflexionar acerca de las normas de la sociedad, te dicen como debes comportarte, como vestir, en que creer. El poema hace alusión sobre el papel que juegan los colores y como estos pueden llegar a ser normativos dándote un rol que debes ejercer ante una entidad.

Figura 19: Poetisa y artista Alok Menon

"Hacer arte me dio permiso para vivir. Necesitaba un lugar donde poner el dolor".

-Alok Menon.

En la performance al igual que canciones, conferencias entre otros Alok habla sobre la discriminación de raza, dando visibilidad a los problemas a los que se enfrentó el por su ascendencia y su expresión de género, sufriendo acoso por ser una persona disconforme con su género sin embargo eso no lo detuvo para expresar su sentimientos y como se percibía como ser humano. El arte le ayudo como respuesta al acoso comenzando hacer poesía como forma de protesta.

2.6 Video poema, VideoBardo

Videobardo es un colectivo de poesía, video y arte independiente creado por Bardo revista de poesía (año 1996). Tiene como objetivo difundir el debate teórico, la producción, lo audiovisual y la capacitación sobre el lenguaje de la videopoesía. Trabajan con la idea de un dialogo entre lo visual y escrito, generando un lenguaje audiovisual al igual que la poesía experimental o polipoesía (visual y sonora) y el performance.

Manifiesto: "Vivimos en una civilización global donde impera aceleradamente el lenguaje audiovisual. Nuestra cultura se puebla cada vez más de pantallas, proyecciones y cámaras. Lenguaje audiovisual que crea realidad y transmite una determinada vibración que nos influye con gran poder de legitimación en nosotros. Por ello el lenguaje audiovisual debe ser poetizado a fin de transmitir y crear una conciencia de armonía, un mensaje enriquecedor para el ser humano. La Videopoesía tiene mucho para aportar en este sentido". —VideoBardo. (Año 2013)

VideoBardo es uno de los colectivos más importantes a nivel internacional. Son encargados del festival internacional de videopoesia, presentándose en museos y centros culturales de diferentes países, asimismo organizan festivales durante todo el año y darle visibilidad y apertura al video poema. El colectivo reúne obras audiovisuales en su biblioteca virtual la cual nos sirvió de mucho para tener referentes en cuanto al video arte y generar ideas explorando desde la perspectiva de otros artistas que se dedican al video, esto nos ayudó a poder abrir nuestro panorama en cuanto a la imagen. Experimentamos con los sonidos, el color, la forma, los planos, tuvimos libertad de crear en nuestra obra y verlo desde otra posición.

Figura 20: Video bardo Festival de Argentina Fuente: Video bardo

Capítulo 3: Cuerpo e imagen en movimiento

3.1. Movimiento, cuerpo y danza.

Desde el inicio de la humanidad el movimiento ha sido la clave para que el hombre dance, para nuestro cuerpo el movimiento y la danza son naturales, surge de manera inerte. La danza fue una de las primeras artes en existir y que pone en instancia la necesidad profunda de relación entre cuerpo y espíritu en el ser humano, al igual que el arte, la danza ha pasado por diversos procesos y cambios a lo largo de la historia "la danza surge para expresar todas las necesidades vitales del ser humano: necesidad de alimento (caza, recolección), de tipo social (matrimonio, guerra), religioso (ritos fúnebres, lluvia, trueno, etc.)" (Urtiaga, 2017, pág. 5). Sin perder la colectividad formando poco a poco diferentes tipos de danza.

Figura 21: Fragmento de una pintura encontrada en "La Tumba de las Bailarinas" en Dra Abu el Naga, Tebas. Dinastía XVII (1648-1550 a.C.). Fuente: AxA una revista de arte y cultura.

En el antiguo Egipto, Grecia y Roma, la danza era fundamental para la vida social y es piritual, como se mencionó, la danza era una necesidad como la caza, matrimonio, guerra, ritos fúnebres, etc. Con el tiempo en la edad media la danza empieza a cambiar, adoptando nuevas formas estéticas, ritmos y movimientos, ya no era un ritual, recorre el mismo camino que el arte, primero es mágico, religioso, utilitaria, social, revela los pueblos su identidad y cultura.

Nuestro cuerpo es importante, a través de él se conoce la realidad física que habitamos, los movimientos ajenos a los nuestros son percibidos, "el cuerpo se usa, se representa y se es consciente de él (...) la danza es la práctica y ejercicio físico que intensifica la relación entre estos tres elementos en un bucle interactivo (...) es

la práctica y arte del cuerpo en movimiento. (Astobiza, 2016, pág. 296).

La danza es una forma de expresión simbólica y representativa, si los movimientos corporales no produjeran emociones a través del cuerpo, la danza no tendría sentido incluso la más desestructurada, el cuerpo mismo tiene la capacidad de expresión permitiéndonos entender y explicar las situaciones en la que se encuentra, pero al mismo tiempo el lugar, la vestimenta y todo aquello que lo rodea llegan a tener significado.

Figura 22: Alceste, Ópera-ballet representada en un patio exterior del palacio de Versalles en 1676, Jean Baptiste Lully y Philippe Quinault. Fuente: AxA una revista de arte y cultura.

La danza sea cual sea establece sus propias ideas y técnicas, a finales del siglo XIX y principio del silo XX la danza se relaciona con la libertad de pensamiento y movimiento, las danzas clásicas como el ballet se transforman, "podríamos decir que la danza contemporánea es la evolución natural de la danza clásica. (...) se cuestiona por primera vez el ballet clásico, abandonando los aspectos más técnicos y rígidos para dar lugar a otras vertientes" (Urtiaga, 2017, pág. 20), la danza moderna, posmoderna y contemporánea surgen, el cuerpo y el movimiento residen en el ser y el estar, enfatiza la presencia misma y valora los movimientos mínimos, permite expresar sentimientos o estados anímicos a través del gesto, en parte es una regresión a los orígenes de la danza ya que anteriormente estas eran más gestuales y expresivas, surgía de forma natural.

El lugar de estar de la danza ha tenido una evolución a lo largo de la historia, ya sea en teatros, museos, parques, se han transformado para adaptarse a su momento, agregando y/o retirando elementos, cuanto a la vestimenta, esta se va adecuando a la atmosfera de cada obra pasa a ser un elemento, en algunas ocasiones indispensables y en otras no. Así mismo como en todas las artes, la transfiguración está presente llegando a resultar singular; "La dinámica corporal de la danza está siempre abierta a plasmar nuevos sentidos, que revelan los sentimientos humanos, lo esencial." (Kusanovic, 2008, pág. 32)

Con la llegada de la tecnología, esta se ha convertido en un apoyo primario de la danza contemporánea, en su búsqueda de innovación rompe limitantes en escena, representación coreográfica y espacial "la danza actual busca espacios no convencionales, sale a la calle y utiliza como recurso la tecnología para transformar los antiguos espacios y escenarios, adaptándolos a las nuevas necesidades artísticas" (Urtiaga, 2017, pág. 20).

Figura 23: Mapeo facial "Inori-oración" Nobumichi Asai, año 2017. Fuente: Tokyo. Lab.

La danza contemporánea a lo largo de su lento recorrido en la historia propone a transfigurar los cánones estéticos del cuerpo, movimiento y danza, trata de sensibilizar mostrando aquellas relaciones corporales ajenas a lo ordinario. Se debe entender la danza contemporánea como resultado artístico de una evolución histórica, siendo una herencia del pasado artístico y cultural, pero que no deja de lado sus raíces, siendo expresiva, colectiva y sensitiva adaptada a los nuevos tiempos y espacios para poder incluirse a las necesidades del contexto.

3.2 Video arte

La tecnología es un campo que comprende diversas técnicas, aparatos, conocimientos y distintas formas de percibir el mundo. El video surge a partir de la tecnología para posteriormente ser utilizado con fines artísticos, antes de que el video y sus categorías ya conocidas existieran, la fotografía considerada como la primera de las tecnologías, fue el primer multiplicador de imágenes introduciendo un automatismo en el trabajo manual de las ilustraciones, el cine por lo consiguiente fue distinto, este introduce el movimiento de la imagen completando lo que la fotografía había empezado la mimesis total del mundo, se considera que el nacimiento oficial del cine se produjo con las primeras exhibiciones públicas efectuadas por los Lumière, en la ciudad de París, el 28 de diciembre de 1885, la imagen tenía otra percepción.

El video se puede definir como un "sistema de grabación y reproducción de imágenes, acompañadas o no de sonidos, mediante cinta magnética u otros medios electrónicos." (RAE, 2018). En el ensayo que escribe sobre video arte Carolina Gutiérrez nos menciona el vínculo y desarrollo del video en la industria.

El desarrollo del video está ligado a la industria televisiva, (...) Es por esta razón que la firma Ampex empezó a investigar y, en 1956, presentó el primer magnetoscopio capaz de grabar la señal electrónica producida por la tele-cámara. El hecho de que el desarrollo del video esté emparentado directamente a la televisión, deja claro su vínculo con la industria cultural. Sin embargo, en ese entonces su uso se limitaba sólo a ser soporte de grabación de imágenes, sin intenciones de comercialización artística. (Gutierrez, 2011).

La televisión es un espacio en que lo popular adquiere su refugio, el video, como obra de creación artística por el contrario, es un territorio en donde hay más posibilidades de transformación en imagen y audio. A principios de los años 60 el video comienza a ser utilizado con fines artísticos, pero esto fue posible por la

evolución tecnológica y la comercialización generando un impacto en la sociedad.

Con la aparición de los sistemas portapak (sistema de grabación analógica de cinta de video autónomo que funciona con baterías y puede ser transportado por una sola persona) a finales de la década de los años sesenta, el video-tape-recording pasa a ser utilizado por artistas y grupos de personas situados al margen de las cadenas de televisión, para la producción de sus propias imágenes". (Zunzunegui, 1995, pág. 388)

El video y sus diferentes derivados se mueven específicamente en torno al postmodernismo, buscaban diferenciarse de la TV y el cine, que intentaban asemejarse a la realidad, teniendo de soporte diversas disciplinas artísticas como las artes plásticas, lo conceptual, la música, el teatro. El arte ya no es propio de las salas de exhibiciones, teatros y museos

"Entonces los artistas se libraron de la carga de la historia y fueron libres para hacer arte en cualquier sentido que desearan, con cualquier propósito que desearan, o sin ninguno. Esta es la marca del arte contemporáneo y, en contraste con el modernismo, no hay nada parecido a un estilo contemporáneo." (Danto, 2001).

La necesidad del artista lo ha llevado a buscar distintas formas de expresión en su contexto histórico, el arte y la tecnología se puede decir que son diferentes pero se llegan a relacionar ya que ambos se incorporan procesos, modificando y

Figura 24: Exposition of Musik / Electronic Television" Nam June Paik, 1963 Alemania. Fuente: Proyectoidis.org

transformando en sí misma, no hay límite que nos limite no poder expresarnos, con forme el tiempo pasa llegan nuevas innovaciones y la búsqueda de nuevas formas de expresión continúan. Uno de los exponentes más importes del video arte es el artista surcoreano Nam June Paik que en 1963 presenta en Alemania trece televisores con imágenes distorsionadas, las cuales agrega fragmentos de televisión pregrabados, en ese mismo año el artista alemán Wolf Vostell realiza un evento en nueva york el cual entierra un televisor en concreto y lo enrolla con un alambre de púa. A partir de estas muestras el discurso del *video arte* se gira en torno a la experimentación y conceptualización que plantea y reinventa su lenguaje. Así mismo el video se clasifica en diferentes tipos y cada uno tiene un objetivo que el artista trata de utilizar según sus características, uno de ellos es el/la *video danza* y el video poema.

3.2.1 El/la video danza

La danza es por lo consiguiente un arte simbólico que al mismo tiempo nos comunica, el cuerpo por si solo genera un mundo de significación. El *video* y la *danza* al conjuntarse nos llega a expresar más allá de una simple imagen, ya que al manipular la imagen del bailarín dan posibilidades a nuevas formas, en donde los medios tecnológicos nos ofrecen una nueva percepción e idea del cuerpo y lo que puede lograr.

En una incógnita ortográfica y de genero la *video danza* llega a ser trans, de cierto modo tiene una conexión inmediata con el tema de la identidad de género "(El, la) video danza es entonces un ser transgénero. Está transitando entre lo masculino y lo femenino y de esa misma manera se resiste a dejarse asignar una etiqueta, unos límites, unas características ya sean formales o de contenido, una definición". (Fonseca, 2010)

El/la video danza integra dos lenguajes, la danza seguida por una cámara de video permitió ver las transformaciones simbólicas del cuerpo, permitiendo acercarse a los detalles, gestos y la intimidad de este. "La imagen se manipula,

como en toda producción cinematográfica, en el momento de la edición. A diferencia de la danza, que es efímera e irrepetible, la video danza es un producto no perecedero y que trasciende las culturas. Por último, el producto final es audiovisual". (Toro, 2014, pág. 26). *El /la video danza* genera un nuevo ser, el cuerpo y la imagen generan colores, formas, texturas, es un encuentro y liberación. El cuerpo se rebela como medio originario de rebelión y como manifiesto de poder, dándole significado al movimiento que logra trascender, ya no se baila para alguien

Figura 25: Video danza "Destierro" Mariana Arteaga, 2011. Fuente: Vimeo.com

sino para algo, tiene una apertura hacia la crítica de la sociedad capitalista que surge después de la segunda guerra mundial y el desarrollo de la tecnología, siguiendo el mismo lenguaje que el video arte.

La danza al encontrarse con la tecnología sufre una desestabilización, las nociones que se tenían del cuerpo y el movimiento se vieron alteradas ya que al manipular la imagen esta se transfiguraba creando una nueva imagen y sentido, el video junto a otras tecnologías le dieron un nuevo entendimiento a la danza, como se mencionó anteriormente, el cuerpo es visible en su máxima expresión, cada detalle, movimiento son vistos de cerca, dependiendo la visión del camarógrafo esta será la imagen que pueda reproducir. "el video danza contiene una paradoja: es registro e invención. Como registro de la imagen, es antropología, memoria; como invención, la cámara no es un testigo neutral que solo captura la danza que se presenta frente a ella (...) lo resignifica gracias a su emplazamiento, a su propia kinésis" (Lachino, 2012, pág. 31). El/La video danza nos brinda imágenes corporales que al pasar el tiempo se convierten en un recuerdo, dejándonos un documento el cual podemos

indagar sobre las características de la corporeidad de una cultura y su tiempo.

El/la video danza en la actualidad, comienza a ganar nombre ya que se ajena a lo ya acostumbrado, es decir esta técnica puede llegar decir tanto como una fotografía, desde lo más elaborado hasta lo sencillo. No hay una forma correcta o incorrecta de generar video danza, el artista y el coreógrafo se vuelven uno solo, posibilita salir del espacio común para apropiarse de espacio antes vetados. Este proceso que se genera es para permitir ver nuevos horizontes creativos que se pueden crear individual y colectivamente.

3.2.2 El video poema

La poesía

La literatura es una de las disciplinas del arte que genera conciencia en el ser humano invitándolo a jugar con su imaginación y conocimiento. En este caso la poesía es un vínculo para la búsqueda del ser y travesía en la vida, desee nuestra perspectiva nos hemos preguntamos: ¿Qué es la poesía? Es la forma en la que expresa tradicional mente un sentimiento intenso o una profunda reflexión, ambas ideas como manifestaciones de la experiencia del yo. Un poema es un arreglo de palabras que contienen significado y musicalidad. La mayoría de los poemas se forman a partir de una serie de versos que forman grupos conocidos como estrofas.

La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo; crea otro... (Paz, 1967)

Como Octavio paz lo menciona en el libro *El arco y la lira*, la poesía genera emociones y las trasmite. La idea de acompañar un video con poesía es poder jugar con estos dos factores de imagen y letra. Una idea bastante contemporánea en el arte del siglo XX. Se propone utilizar la imagen-poética sin necesidad de introducir un texto tal cual.

El video-poema es una forma de expresión audiovisual que se genera a partir del videoarte a finales del siglo xx que tiene como necesidad generar un dialogo a partir de la imagen y el sonido. El videopoema el lenguaje verbal poético tiene un gran papel y este se puede representar en diferentes formatos como: cine, proyecciones, holografía en movimiento, poesía digital o cualquier otra forma de crear imagen en movimiento y lenguaje verbal poético escrito o sonoro, también se puede trabajar la imagen como forma poética, interpretando sentimientos o ideas a partir de los colores, sonido e interpretación de una escena. Es una forma contemporánea de poesía visual, que incluye distintas interpretaciones de fusión entre imagen y texto literario. Se trata de una forma del ejercicio poético que se aleja del uso exclusivo de lo verbal como medio de expresión. El video poema busca la puesta en movimiento de los signos lingüísticos y la conjunción entre las posibilidades de la palabra y las del formato audiovisual.

Figura 26: "Sin titulo" Performance

En concreto, hablamos de obras audiovisuales que incluyen una elaboración sobre la palabra, la letra o el símbolo. El primer ejemplo del género es el del poeta portugués Ernesto de Melo e Castro; quien con la aparición de su obra "Me pareció haber visto" (1960) acuñó por primera vez el término Video-poema. En dicha obra el espectador se encuentra ante una especie de péndulo compuesto por las palabras del poema, que por el movimiento oscilatorio aparecen y desaparecen de nuestra vista. La imagen del péndulo asociada al proceso de lectura y escritura supone una simultaneidad entre el momento de escritura y el de lectura del poema, ambas cosas suceden a un mismo tiempo, además, siempre en el tiempo presente,

en tanto el texto desaparece y vuelve a iniciar todo nuevamente. Así, el video-poema investiga en las posibilidades alternativas de la escritura poética, en la transformación de sus formas y en estrategias no-tradicionales para producir sentido.

El video poema es una vía para la apropiación de los medios de producción y como creadores de contenido audiovisual podemos acoger las posibilidades y necesidades para crear a partir de la imagen y la palabra. Es importante mencionar que generar obra dentro de esta disciplina es trabajar en colectivo y que el arte ha dejado de ser individualista, buscando otredad en los creadores.

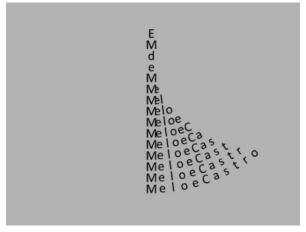

Figura 27: "Me pareció haber visto" Video poema 2011 Ernesto de Melo E Castro Fuente: Youtube

3.3 El amor y el ser como búsqueda de identidad

El concepto del amor y el ser han tenido a lo largo de los años, diversas interpretaciones, tanto en la psicología, sociología, religión, filosofía etc. Cada uno con un significado distinto, pero con un punto donde estas de una u otra forma se encuentran y nos hace reflexionar si lo que de verdad nos cuentan es lo correcto o no. La cultura en ocasiones nos hace dudar de nosotros mismos, el amarnos y aceptarnos como somos en realidad se hace difícil. La identidad de género va tomada de la mano con estos dos conceptos inefables que en ocasiones hacemos un lado es ahí cuando uno se encuentra aturdido en el elegir qué rol llevara en la vida.

En la filosofía occidental del siglo XX, filósofos como Jean Paul Sartre denomina estos conceptos como parte fundamental del ser humano. Jean Paul Sartre ve al amor y al ser desde la visión existencialista, argumenta que el amor sexual y el deseo son estrategias perpetuas para satisfacer nuestro deseo ferviente de mantener la trascendencia sin ansiedad. Cada una es un intento fallido de la conciencia de adquirir un ser mediante la captura o manipulación de su conciencia de sí.

"El amor, según Sartre, es el intento de capturar la libertad del ser querido transformándolo en un objeto irresistible, fascinante y hasta mágico. Es importante realizar esto porque los ojos de los otros son espejos en donde nos vemos proyectados. Ser mirado con amor es tener firmeza del ser propio de un modo tal que uno nunca podría afirmarlo por sí mismo, desde el momento en que el ser que está siendo afirmado puede ser removido o puede estar en los brazos de otra persona." (Lilia, 2010). El amor te hace ser.

En el occidente la mayoría la marca por separado, habiendo pocos quienes encuentran una gran dualidad, en la cual en la filosofía oriental tratan a estos conceptos por igual desde su nacimiento como palabra y concepto. Para el filósofo

Mahatma Gandhi el amor era uno de los principios fundamentales que guiaban su vida al igual que la verdad. Consideraba esto como universal.

"El amor es la mayor fuerza del mundo y, al mismo tiempo, la más humilde que se pueda imaginar. Si el amor o la no violencia no es la ley de nuestro ser, todos mis argumentos se hacen añicos. La humanidad tiene que salir de la violencia sólo a través de la no violencia. El odio puede ser vencido únicamente por el amor. El contra-odio sólo incrementa la superficie y la profundidad del odio" (Nardini, 2012)

El ser siempre está presente en la filosofía oriental, cada palabra o concepto, el ser los respalda ya sea inconscientemente o conscientemente. Un filósofo oriental más que nos habla del amor y ser, es Osho, a quien con la más profunda respuesta contesta a la pregunta del significado del amor respondiendo lo siguiente "El amor es una profunda necesidad de ser uno con el todo, una profunda necesidad de disolver en una unidad el tú y el yo. El amor es así porque estamos separados de nuestra propia fuente. De esa separación surge el deseo de volver al Todo y de unificarse con El. " (Osho., s.f.) clara mente Osho relaciona el amor y ser, el amor es un estado del yo el cual no se separa, el mismo relaciona el amor y el ego también, como una forma de explicar la verdadera forma de amar, y no caer en el error de cambiar para mal.

Estos filósofos contemporáneos nos dan el ejemplo de la dualidad de los conceptos en el siglo XX-XXI, tiempo en que la sociedad, la religión y la política han tenido un giro impactante a comparación de los siglos pasados, y que, aunque no lo creamos influye en nuestras vidas y en nuestro contorno.

Capítulo 4: Transfiguración

4.1 Proceso creativo

Al inicio del proyecto se pretendía realizar un corto documental sobre la vida de las personas transexuales, transgénero y travestis, documentando su cotidianidad, búsqueda, aceptación y liberación de su identidad de género. Poco después IMCINE impartió el taller "Polos audiovisuales" en donde se tuvo la oportunidad de asistir y trabajar con el maestro quien dio a conocer distintos géneros del video y video arte. Ya se tenía conocimiento de esto pero con otra perspectiva.

Se investiga acerca de los géneros del video arte, tomando la decisión de realizar un video poema y video danza. ¿Por qué el poema y la danza? Al elegir el video Poema se pretendía jugar con la imagen, la palabra y el sonido a través de los escritos de Fernanda, que anteriormente y en la actualidad sus poemas han sido reservados hasta la llegada de un video poema, y por otro lado la video danza, ya que el cuerpo, movimiento y la danza se complementan brindando diferentes significados los cuales se pueden reinterpretar dependiendo las necesidades, en este caso una necesidad de libertad; estos videos contarían una historia, una búsqueda y liberación para esto se realizaron diferentes escaletas y propuestas como las siguientes:

Video danza

En un espacio cerrado se encuentra una pila de ropa, delante de este un hombre semi desnudo acurrucado de frente. Levanta la cabeza viendo la ropa, con movimientos lentos y pesados se desplaza de un lado a otro, apoyándose en una pierna se gira, observa el vacío que tiene atrás redirigiendo su vista a la ropa, trata de ir hacia ella pero duda.

Decidido se dirige lentamente a la ropa para sumergirse en ella, después de un rato se le ve con la decisión de empezar a vestirse, emergiendo con prendas masculinas, caminando alrededor de este montón de ropa, se va dirigiendo al frente del escenario para realizar una rutina de baile muy breve, dándose cuenta de su incomodidad de las prendas al no venirle y reintegrándose a la pila de ropa para volver a salir vestido con una mezcla de ropa femenina y masculina, quedando sentado e inmóvil por unos segundos, decidiendo quitarse la prenda masculina y vestirse completamente de mujer. Al estar completamente vestido emerge de la ropa sobrante, la expresión de su rostro cambia completamente a un alivio, parándose y viendo al frente con la cara en alto para luego danzar alrededor de la ropa sobrante, y al final viéndolo caminar sin titubear en frente de la cámara.

Figura 28: Story Board video danza. Archivo personal

BUSQUEDA DE LOCACIÓN

Se buscó diferentes lugares como bodegas, salones, casas y el campo gamboa donde se tomaría en cuenta los objetos y espacio, pero la dificultad del traslado, préstamo de espacios se decide realizar las pruebas y el video en el auditorio de la universidad, pero con la ubicación y restauración del taller de video de autor, se decide grabar el video en el salón por el espacio, luz y tiempo que nos brindaba.

Figura 29: Locaciones, taller de multimedia, club Gamboa y auditorio de la unicach

BUSQUEDA DE PERSONAJES

Abreu Martin. Se tenía contemplado su participación para el video poema desde un principio ya que él estaba pasando por un proceso de aceptación por su orientación sexual al mismo tiempo menciona que sería de gran ayuda para su persona el poder participar en el video. Asistió a las pruebas, pero la grabación final tuvo problemas personales que impidieron su participación.

Daniel Falconi. Con la dificultad de que Abreu no participaría se comienza una nueva búsqueda del personaje. Falconi quien ya conocíamos de vista en la universidad y por las características de su personalidad se toma la decisión de llegar a él y platicar sobre el proyecto, a Daniel le pareció interesante accediendo a participar en el video poema, sin tener noción que él trabajaba el performance, danza y teatro. Enrique Ballinas. Para la video danza se pensó en una mujer, pero no se pudo concretar la participación de está, decidiendo de inmediato buscar alguien más. Al tener una charla con Falconi nos sugiere hablar con Quique, al describirlo nos pareció una buena idea y decidimos contactarlo; le planteamos la idea de la video danza y al igual que Falconi acepta participar.

Figura 30: Daniel Falconi, Enrique Ballinas Y Abreu Martin

.

VIDEO DANZA Y VIDEO POEMA

Con los personajes, utilería, y espacio ya establecidos se dio paso a realizar las pruebas de video en el auditorio de la escuela, como se mencionó, en las pruebas del video poema Abreu realiza todas las escenas sin problemas, fue en ese momento que al ver el espacio montado (auditorio de la unicach) se empezó a realizar tomas de video que no estaban planeadas, las ideas comenzaron a surgir y se trataba de aprovechar lo que el espacio brindaba; las pruebas de video estaban en constante revisión, ya que en varias ocasiones se repetían y/o se cambiaban elementos. La colaboración de Abreu, a pesar de que no grabó el video final, fue de mucha ayuda ya que brindo comentarios sobre cómo se podrían interpretar algunas escenas y objetos, las cuales se tomaron en cuenta para el trabajo final. En algún momento surge la idea de cambiar el lugar por cuestiones de iluminación, espacio

Figura 31: Fotograma prueba del video poema Fuente: Archivo personal

y tiempo, ya que el lugar tiene ciertas restricciones las cuales impedían poder grabar de acuerdo a las ideas que surgían, por eso mismo la locación cambia al taller de multimedia en el edificio 15 de la unicach en la facultad de artes.

Figura 32: Prueba fotográfica Fuente: Archivo personal

Una vez instalado el material en el taller se acuerdan fechas de grabación, pero estas fechas se atrasaban, los chicos que participarían tenían inconvenientes con los horarios ya que trabajaban y por algunas circunstancias se empezaron a presentar problemas que impedían grabar; el tiempo no se desaprovecho, se realizó pruebas fotográficas con la idea de transmitir el tema de identidad de género.

En el mes de marzo, abril y principios de mayo se realizaron los videos y las fotografías finales. Tomando en cuenta que durante el proceso, se tuvieron inconvenientes. Los días de las grabaciones nos dimos cuenta que a pesar de tener un guion, surgieron ideas y también errores que nos ayudaron en el proceso del video. En la edición se presentaron problemas como la duración de los videos, audio, color, efecto y velocidad, percatándonos que la duración era de más, no tenían la esencia del proyecto, no se veía reflejado en los videos finales. Se decide

Figura 33: Fotograma del video poema. Fuente: Archivo Figura 34: Fotograma video danza. Fuente: Archivo personal

presentar los videos sin *renderizar*, pero al final de la presentación tomando en cuenta los comentarios de los profesores, se decide grabar de nuevo para mejorar el lenguaje, la imagen y el sentido.

A partir de la recomendación de un asesor concluimos realizar un solo video, ya no se presentarían dos videos como se tenía contemplado al principio, esta vez sería un solo producto en donde el poema y la danza se unieran para así crear un video poema-danza. A partir de ese momento se empieza a trabajar con la nueva idea de imagen, sonido y una nueva edición, plasmando aquello que no se pudo transmitir en los videos anteriores.

Se realiza una nueva propuesta de video donde el cuerpo y movimiento tienen fuerza para trasmitir la idea principal de identidad, género, sexo y cultura, decidimos experimentar con la imagen antes de concretar la idea principal en la cual jugamos con la luz, perspectiva y ángulos el cual nos ayudó para ejecutar la imagen final del video.

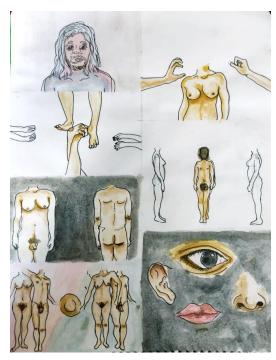

Figura 35: "Transfiguración" Story Board 2019

El video se creó con 7 escenas las cuales tienen una narrativa lineal la cual tiene un inicio desarrollo y conclusión. La diferencia entre el video actual y los anteriores es que la ropa dotaba al cuerpo de una expresión de género, la idea que tenemos nosotras de tener un cuerpo desnudo para proyectar la idea de una contextura libre de prejuicios y hacerlo ver libre, puro y poético. El movimiento busca la liberación de todo aquello que nos encierra a no poder ser autónomos de nuestro cuerpo, les dimos la independencia a nuestros dos personajes de expresarse con movimientos propios.

El poema fue escrito a partir de las historias contadas por dos amigos de la infancia, ellos siempre estuvieron cuestionando su identidad y como esto afecto en el transcurso de su vida. El poder encontrarse a sí mismos era el camino a la felicidad y aceptarse como como ellos se percibían era la puerta hacia la libertad. Quise plasmar en el poema el camino y el sentimiento que ellos recorrieron desde su niñez hasta el día que deciden amarse por completo a "transigir sin dañarse y a tener una fe inmensa en ellos". Fue un proceso doloroso escribir el poema porque logre empatízar con su experiencia y su sentir.

Ser...

Recuerdo a ver estado aquí sentado en la penumbra del vacío recordando las historias de una niñez devorada por mi miedo que ahora se han perdido en el interior de mi ser.

He tratado de encontrar los sueños que algún día fueron míos, me busco hasta debajo de las sombras y cuando me encuentro no me reconozco.

A sabiendas de mi sufrimiento me otorgo la duda y la insistencia de saber

¿Quién soy?

¿A dónde voy?

Para después contemplarme porque he vivido siglos y aun me siento ausente dentro de este cuerpo adolorido y vagabundo, que necedad la mía de querer vivir en un mundo tan cruel como este.

He de buscarme una y otra vez amarme por quien soy y serme fiel hasta el final de mis días, debo aprender a transigir sin dañarme a olvidar, a tener una fe inmensa en mí, a ser valiente sin visiones exactas.

-Fernanda Borraz.

Escena 1

En esta escena decidimos sobre poner dos tomas, al transcurrir el video se crea una nueva imagen, se juega con el color y efectos de video agregándole un glitch aportándole una trasfiguración de forma, coloración y audio.

1 INT. Salón audiovisual unicach

Voz en off: poema

-Recuerdo a ver estado aquí sentado en la penumbra el vacío...

1-1 Plano medio corto (sobre trípode) (luz a tres cuartos) Actores: los actores se encuentras de frente, agitando la cabeza de arriba hacia abajo, hasta quedar inertes.

Escena 2

La escena posterior se utiliza pantalla verde para realizar recortes y crear una nueva escena con las partes del cuerpo específicas como son pies y manos, generando una sola escena en conjunto, seguido de la continuación del poema.

2 INT. Salón audiovisual unicach.

Voz en off: poema

-Que ahora se han perdido en el interior de mí ser...

2-2 Primerísimo primer plano (sobre trípode) (luz semifrontal y frontal) un conjunto de pies y manos, moviéndose sin ninguna secuencia.

Escena 3

Se vuelve a utilizar la pantalla verde para seccionar el cuerpo semi entero y sobre ponerlo en un fondo negro en donde el cuerpo desnudo es lo principal. Se utiliza una edición donde se intercala los fragmentos del cuerpo creando una visión de un ser hermafrodita.

3 INT. Salón audiovisual unicach.

Voz en off: poema

-Me busco hasta debajo de las sombras...

3-3 Plano medio largo y plano americano (sobre trípode) (luz frontal) actores: se encuentran de forma estáticas de frente y de espalda desnudos.

Escena 4

Se observa tres tomas sobre posicionadas, en segundo plano de fondo un pezón y

en primer plano dos cuerpos, masculino y femenino los cuales se deslizan de un

lado a otro generando ritmo, movimiento y color en imagen.

4 INT. Salón audiovisual UNICACH

Voz en off: poema

-A sabiendas de mi sufrimiento...

4-4 Plano detalle y plano entero (sobre trípode y cámara en mano) (Luz frontal

superior y tres cuartos) actores: aparecen danzando y de fondo escenas

intercaladas de pezones con cambios de color.

Escena 5

Se observa tres planos: en el primer plano se utiliza pantalla verde y se hace recorte

de las manos en el segundo plano se vuelve a utilizar pantalla verde y recorte de un

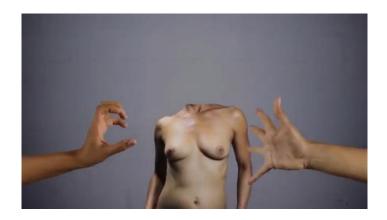
cuerpo femenino y por último en el tercer plano un fondo gris, utilizando nuevamente

efectos de video (glitch).

5 INT. Salón audiovisual unicach

Audio: mezcla sonora

5-5 Primerísimo primer plano, plano medio largo y plano americano (sobre trípode) (luz tres cuartos) Movimiento de medio cuerpo y manos.

Escena 6

Se contempla el uso de pantalla verde para el recorte de los cuerpos mostrando solo dos planos, se juega con el color, sombras y efectos de videos.

6 INT. Salón audiovisual unicach

Voz en off: poema

-Pero que necedad la mía...

6-6 Plano entero (sobre trípode) (luz tres cuartos) actores: el actor masculino danza en el mismo lugar mientras la actriz se encuentra estática sobre los laterales.

Escena 7

En la última escena observamos fragmentos del rostro y aceleración del video para concluir en un fondo negro y corte directo.

7 INT. Salón audiovisual unicach

Voz en off: poema

-Debo aprender a transigir sin dañarme...

7-7 Plano a detalle (cámara a mano) (luz lateral y frontal) partes del rostro: boca, ojos, nariz y oreja.

Audio

El audio para nosotras fue un desafío porque se quería crear un conjunto de sonidos que reflejara la esencia del video, y la relación con el ritmo de las imágenes. Se realizaron viajes dentro y fuera del municipio, esto nos ayudó a encontrar sonidos con los cuales se pudo trabajar y mezclar en el programa de audio de garaje band.

Para la narración del poema se decide tener dos voces una masculina y femenina y sobre poner una voz sobre la otra, jugando con la velocidad y volumen de estas, creando la sensación de un anhelo a la libertad.

Conclusiones

Ser llamado artista visual en estos tiempos es solo una etiqueta, el objetivo es conmover e incomodar a los espectadores de alguna manera ya sea desde una perspectiva personal o colectiva. El video arte tiene como ventaja la flexibilidad de experimentar con los elementos audiovisuales, en nuestro video "transfiguración" logramos jugar con la imagen, color y audio obteniendo como resultado una narración no lineal donde el principio puede ser visto como el final y viceversa. Hablar sobre la identidad de género fue para nosotras un reto, nuestra perspectiva era diferente por las experiencias que teníamos cada una, sin embargo logramos llegar a una resolución gracias a la investigación sobre el tema e interacción con personas que son parte de comunidad LGTB+.

Atreves de este proyecto podemos apuntar algunas resultados que nos servirán para seguir trabajando en futuras creaciones audiovisuales; la investigación llevada a cabo partía de nuestro interés personal con respecto al tema ya mencionado, enlazado a la necesidad de trabajar con el video a partir del cuerpo en movimiento y el poema audiovisual gracias a la transigencia de esta disciplina.

Fui interesante poder trabajar y conocer personas que han sufrido por el simple hecho de encajar con los roles que la sociedad nos impone, ver la lucha que recorren día con día nos hizo empáticas con esta problemática que aún se vive en pleno siglo XXI y que atreves del arte logramos visibilizar una pequeña parte de este gran movimiento que pide ser respetado por el simple hecho de existir. Nos dimos cuenta que esta problemática no es representada y hablada en el arte con la importancia que se merece, encontrándonos con una carencia que nos hizo reflexionar el arte con lo humano.

En conclusión estamos satisfechas con el resultado obtenido, ya que se logró plasmar y transmitir el mensaje sobre la búsqueda y liberación en la construcción de una identidad de género, reconociendo el gran trabajo y esfuerzo que nos llevó el poder transmitir nuestro sentir a partir del arte dándonos cuenta que al final somos

seres humanos y tenemos el derecho de ser quienes queramos ser sin tener que cumplir con los estándares y roles tradicionales, culturales y sociales.

Fernanda Borraz y Yochicontli Cruz Becerra

Anexos

Cronograma

Actividades	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Búsqueda de					
información.					
Recopilación					
y delimitación					
de					
información.					
Búsqueda de					
la relación					
del tema con					
el taller					
principal.					
(video de					
autor)					

Análisis de			
la serie			
fotográfica y			
video.			
Desarrollo			
del objetivo			
general y			
específicos.			
Desarrollo de			
antecedentes			
у			
justificación.			
justificación.			
Revisión del			
proyecto.			
Realización			
de la serie			
fotográfica y			
video			
Dungartasif			
Presentación			
del proyecto.			

Entrevistas

En la colonia Albania Alta ubicada al norte-oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas vive Paulina una persona transexual.

"Mi nombre original es Pablo Gustavo Ramos Consuegra, así estoy registrado ante el Registro Civil, soy originario de Suchiapa, tengo 27 años, nací en el cuerpo de un niño por un accidente que tuvo diosito, pero dentro de mi existe una mujer transexual con preferencia heterosexual, por lo que con el tiempo opte por llamarme Paula y así me presento pero mis amigos y conocidos prefieren decirme Pau y la verdad me gusta que me llamen así, de hecho en mi Facebook me registre con el nombre de Pau".

Paulina es el producto de una relación entre la señora Blanca Consuegra de 45 años y el señor Pablo Ramos de 48 años, es el segundo hijo de tres hermanos. El padre de Paulina es una persona de carácter fuerte tiene como oficio chofer de un tráiler y su madre de carácter más tranquila toda su vida se ha dedicado al comercio y al hogar, ambos padres tiene la primaria no concluida. Durante la entrevista nos comentó, que a pesar de no participar constantemente en los movimientos de las comunidades LGBTTTIQ.

"Me considero una persona sociable y tranquila, no me gusta meterme en problemas, mis amistades son amplias desde los que tienen mi misma preferencia, como también tengo buenas amigas y amigos gay y lesbianas. Con respecto a las personas que se dicen ser heterosexuales, afortunadamente en la actualidad muchos me aceptan, yo creo que es porque si te das cuenta mi apariencia no es de un hombre tengo muchas características físicas de una mujer, sin embargo cuando ya me conocieron y saben lo que soy muchos de ellos me aceptan sin ningún problema".

Los primeros nueve años los vivió en la colonia Albania Alta, posteriormente se mudaron a un pueblo llamado Suchiapa, Chiapas, que se encuentra al sur de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a unos 45 minutos. Ahí vivieron nueve años, hasta que

decidieron regresar ya que Paulina empezaba a tener problemas por su transformación.

"Me encuentro registrado en Suchiapa, pero muy pequeño nos venimos a vivir a la casa de mi abuelita, mi infancia lo tengo muy presente, estuve en el kínder y hasta cuarto año curse la primaria acá en la colonia y después nos fuimos a vivir al pueblo de Suchiapa".

"Durante esta época me encontraba en conflicto conmigo mismo ya que no entendía que estaba pasando y más que la gente no comprendiera lo que yo vivía. Mi mamá siempre muy cariñosa me consentía y como toda madre me regañaba por si me portaba mal, mientras que mi papá, un trailero machote que solo se la pasaba gritándome y si jugábamos quería que lo juegos fueran rudos como por ejemplo las luchitas. En ese momento él se sentía muy orgulloso ya que era su único hijo. Sin embargo, puedo decir con seguridad que cuando tenía entre cuatro y cinco años de edad empecé a darme cuenta de que me llamaban la atención todo lo relacionado con los objetos femenino".

"Recuerdo que cuando estaba en el kínder, los niños no me rechazaban inclusive hasta nos saludábamos de beso. Las mamás de mis compañeritos me preguntaban ¿Eres niña o niño? Y yo rápido sin pensarlo decía soy niña. Con las niñas disfrutaba jugar a la casita o la comadrita. Cuando ya me encontraba en la casa, mis juguetes eran de niño y me preguntaba ¿Por qué no puedo jugar con muñecas si eso es lo que yo quiero hacer? Y eso me generaba mucha tristeza".

"Una ocasión a mi mamá una maestra le dijo; su hijo no le gusta salir a jugar con sus compañeritos solo quiere andar con las niñas y cuando íbamos para la casa mi mamá me pregunto porque no juegas con tus amiguitos ¿te golpean? y yo le conteste no me gusta jugar con ellos porque yo soy una niña y nosotras no jugamos con pelotas. En ese momento ella simplemente se quedó callada".

La señora Blanca comenta que ella no quería aceptar la realidad de lo que estaba pasando con su hijo, prefería hacer caso omiso y no ponerle importancia el comportamiento que tenía:

"Mi Pau fue un niño muy obediente y tranquilo, no era conflictivo, cuando salía a jugar con los otros niños, observaba que su comportamiento eran afeminados pero no quería torturarme en pensar si él podría llegar a ser gay tenía la esperanza que con el tiempo se le quitara lo amanerado, de hecho cuando lo metí al Jardín de niños, una señora me dijo que bonita niña y yo algo enojada le conteste es niño y mi Pau rápido me contesto soy niña, al momento me dejo pensando pero como las otras veces trataba de no ponerle atención".

"En el Jardín de niños, nunca me daban queja solo observaciones de que era un niño muy amiguero y que la mayoría eran las niñas quienes estaban más tiempo con él, por lo que me hacía pensar que mi hijo iba ser un hombrecito muy mujeriego, como su padre. Una ocasión cuando vino el papá de mi hijo le comente lo que pasaba y el muy contento recuerdo que me contesto así debe de ser como todo un macho".

Sin embargo, Paulina continuo con ese gusto y poco a poco fue entrando en conflicto:

"El tiempo fue pasando y cada día me gustaba sentirme como niña, cuando tenía siete años, me gustaba imitar a mi mamá, como caminaba, cuando se peinaba y se pintaba, pero cuando tenía la oportunidad de encontrarme sola me ponía sus zapatos, la falda de una tía que tenía mucho vuelo, una sábana en mi cabeza simulando que era mi cabello largo y me ponía a bailar, eran momentos muy felices para mí, inclusive cuando me mandaba a lavar los trastes, la ropa, hacer los quehaceres de la casa, no me molestaba ya que eso me hacía hacerme más niña, ya que mi papá decía que esas actividades solo es para las viejas, por lo que hasta mandil me gustaba que me pusieran,

en ese momento a mi mamá no le molestaba ya que pues como sea le ayudaba en sus quehaceres".

"Un día llego mi papá a visitarme y me encontró con mi mandil y recuerdo que me dijo 'a ver tu, que chingados haces puesto con eso, solo las viejas se lo ponen te lo quitas o te lo quito a punta de chingadazos' y a mi mamá le dijo y 'tu deja de ponerle eso, puto lo vas hacer'.

"Para mí era difícil ya que me veía en el espejo y quería encontrar respuesta porque soy así no me gusta esta ropa, no soy niño. Mientras que mi papá insistía que tenía que comportarme como hombrecito, de hecho una ocasión íbamos caminando con él en el parque y me dio un chingadazo y me dijo camina como hombre solo falta que me salgas putito. Siempre me sentía angustiada y más cuando mi papá llegaba porque pensaba que sospechaba y me quería enderezar pero apunta de chingadazos y gritos".

La relación de Paulina y su padre era muy complicada debido a la formación del padre en su postura de un hombre dominante hacia el sexo femenino, en cambio la relación con sus hermanos no era tan complicada, uno de sus hermanos vivía con el padre y paulina se encargaba de cuidar a su hermana menor Cheli y ella poco a poco se iba metiendo la imagen de que era una mujer.

"Con mis hermanos siempre fue una relación de respeto, casi no discutíamos. Con mi hermano mayor nos tenemos una diferencia de cinco años, conviví poco ya que él se la pasaba mayor tiempo con su papá, no quiso vivir con nosotros y llegaba de vez en cuando a la casa y era muy rara la vez que se quedara, por lo que podría comentarte es que cuando estaba el en la casa no hacia ningún comentario sobre mí y tampoco me preguntaba.

"Sin embargo, mi hermanita casi fuimos creciendo juntos ya que con ella me llevo dos años de diferencia y pues prácticamente yo la cuidaba cuando mi mamá salía a vender. Por la poca diferencia que nos teníamos, cuando mi mamá se iba yo aprovechaba a ponerme la ropa de mi hermana, recuerdo

que hasta lo lucia muy orgullosa, a ella le ocasionaba mucha risa verme vestida así que hasta lo empecé hacer de una forma más frecuente".

Para Cheli era algo normal ver a su hermano con comportamientos diferentes a los de un niño, en ella aun no existía esos prejuicios que lo condujeran a rechazar o juzgar a su hermano:

"Bueno cuando éramos niñas, recuerdo que nos gustaba jugar con mis muñecas solo cuando mi mamá se salía de la casa. Una ocasión mi papá llego de trabajar y me llevo de regalo un juego de té, que recuerdo que se lo enseñe y le dije que si jugábamos, ella estaba ansiosa por jugar pero luego recordé que solo lo podíamos hacer cuando mis papás no estuviera en casa. El día que ella se puso mi blusa, me causo mucha gracia pensaba siempre que era un juego, sin verlo de una forma mala e inclusive mi inocencia me llevo a decirle a mi mamá que Pablo se había puesto mi blusa y no entendí porque lo regaño, ese día me sentí triste porque por mi culpa Paulina la habían regañado".

La adolescencia de Paulina fue distinta:

"Tuve una adolescencia algo complicada, por los cambios que esta te acarrea, con respecto a mi identidad, yo continuaba en mi postura, sin embargo, también seguían los problemas de mi infancia, donde mi padre no aceptaba lo que me pasaba de niño y mi madre por miedo tampoco me apoyaba, ahora esta etapa donde te empiezas a buscar realmente lo que quieres, te gusta y sueñas algún día ser, imagínate como me sentía".

"Siempre renegaba de la trasformación de mi cuerpo, por ejemplo miraba a mis primas y ya les estaba saliendo pecho y decía ¿ Por qué a mí no me sale pecho? Me enojaba me hice rebelde, contestona y mal encarada. Un día mi mamá me dijo que me pasaba y pues fue cuando me encontré con el valor de decirle que yo era gay y que me gustaba los hombres, que me dijera si me aceptaba como soy, porque si no me iría de la casa a buscar mi felicidad.

Me siento atrapada como un pájaro en una jaula, quiero volar sentirme como soy una mujer, ya no me importa que no me quieras apoyar pero quiero ser feliz".

"Mi mamá era la persona que más le temía decirle que ya no aguantaba esta situación, ya que para mí ella lo es todo y si no me apoyaba sentía que iba a caer en depresión. Al principio se quedó pasmada no supo que decirme, mi papá cuando se lo dije me contesto; tienes ese problema ahorita te voy hacer hombrecito y me empezó a pegar, gracias que un tío se dio cuenta, fue quien evito que me siguiera pegando".

"Con respecto al resto de mi familia ellos se mantuvieron al margen, solo me decían que ellos me apoyaban. Afortunadamente eso no sucedió, pero mi mamá la veía angustiada y lloraba, tanto era su preocupación que hasta con brujo me llevo y más que algunas personas del pueblo le dijeron que posiblemente se me había metido el diablo. Ahora lo recuerdo y digo que ignorantes.

"Después de lo sucedido me sentía más tranquila pero triste porque mi mamá aun no lo aceptaba y pues mi papá ya no me importaba que me golpeara acabo ya me había quitado una loza de la espalda."

"El tiempo transcurrió y a los dos meses la Trabajadora Social de la secundaria me dijo que quería hablar con mi mamá, ella acudió y le dieron queja que había cambiado, por lo que mi mamá contesto que desde que dije que yo quería ser mujer todo había cambiado, entonces ella le explico que pasaba el por qué me sentía así y fue que lo invito a que tuviéramos terapia con un psicólogo".

"Mi mamá accedió pensando que me iban a sacar lo que yo sentía, recuerdo que primero entro ella y luego yo, posteriormente la volvieron a llamar y gracias a las terapias del psicólogo mi mamá me acepto, tanto que mi primer perfume de mujer ella me lo regalo, yo estaba tan feliz por que como te lo

repito mi madre para mí es muy importante. Mi papá también lo citaron para que llevara terapia, tenía mucho miedo que no asistiera pero cuál fue mi sorpresa que accedió y ahora ya no soy su hijo sino su hija, con mis hermanos no hubo problema ellos desde un principio siempre me aceptaron como lo que soy, actualmente con mi hermanita hasta nos prestamos la ropa".

"Cuando las cosas en mi familia se fueron calmando surge un evento que lo tengo muy presente que es el nacimiento de mi nuevo nombre. El pueblo es pequeño y de cierta forma ya nos identificaban los que éramos gay, realizaron un evento que me invitaron que se llamó Nuestra Belleza Gay, la invitación lo recibió mi papá y curiosamente él fue quien me impulso a que participara, pensaba que iba yo a salir vestido con ropa de hombre y cuando le explica mi mamá que es un evento como las que hacen en la tele de las muchachas y salen vestidas de traje de noche y que debía ser de mujer, él me comento si tu deseas participar yo no me opongo y así fue como me inscribí al evento".

"Mi hermanita y mis primas hasta un maquillista llevaron que por cierto también era gay. Fue una gran sorpresa ya que toda mi familia se encontraba presente, cuando me pasan la lista de cómo me iban a presentar me acorde que mi papá le gustaba el nombre de Paulina Paulet lo que decidí llamarme así y fue como nació mi nombre que hasta ahorita lo único que se ha modificado es que de cariño muchos me llaman Pau".

"En ese evento pues prácticamente me siento como presentado ante la sociedad y fue en esa época que surge mi primer amor, claro que todo era de manita sudada y se termina cuando me regreso a Tuxtla para continuar estudiando".

La primaria lo vivió en dos etapas, una en la ciudad hasta el cuarto año, el resto en el pueblo de Suchiapa:

"Una parte de mi primaria lo curse en Tuxtla, en la Mariano Matamoros, que se encuentra en la Albania, esto hasta el cuarto año, ya que nos tuvimos que regresar a Suchiapa, el resto lo concluí en el pueblo en la escuela Belisario Domínguez. En ese tiempo como ya sabía que lo quería es ser niña, no me importaba que me dijeran algún insulto, en Tuxtla mis compañeritos ya me conocían por lo cual sabían cómo me desenvolvía y pues realmente me sentía libre y sin problemas".

"Con los maestros fue una relación muy bonita me trataban bien, me sentía muy cómoda y más en las actividades culturales que realizaban. Fue hasta el quinto año que me cambiaron de escuela porque nos regresamos a Suchiapa, ahí si fue un poco difícil ya que era volver hacer nuevos amigos y amigas, y no sabía si me aceptarían, lo que si sabía es que mi postura era continuar siendo una niña, afortunadamente encontré amigos que me aceptaron sin ningún problema, claro que no fue todo de color de rosa pues cuando tenía diez años, recuerdo que me insultaban diciéndome mariquita ven a jugar acá se te va quitar lo rarito y todo era porque no me gustaba participar en los juegos de los niños, como por ejemplo jugar futbol, yo prefería andar con las niñas corriendo en los campos o jugar matatena".

"Como lo mencione anteriormente me encantaba salir en los bailables, una ocasión me puse la falda de una de las niñas cuando ensayábamos ya estaba como de once años y fui la burla de muchos ese día si me sentí muy mal. Tanto que el maestro me saco y me llevo al baño para que me quitara la falda. No me dijo nada, pero si regaño a los que se burlaron de mí, le comento a mi mamá y cuando llegamos a la casa me dio una soberana gritada cosa que nunca lo había hecho, me dijo 'yo pensaba que ya se te había quitado esa pendejada y nuevamente con tus puterias, le voy a decir a tu papá cuando venga', sentí un gran miedo que cuando llego a verme me perdí todo una tarde para que no me pegara. Pero mi papá ese día ni se enteró ya que mi mamá al final no le comento lo que había pasado"

"La secundaria lo estudie en la Escuela Secundaria Técnica No.74, yo me gustaba asistir ahí de echo muchos ya nos conocíamos porque veníamos de la misma primaria. Cuando asistía nunca simulaba que tenía una identidad sexual de echo muchos de mis compañeritos lo sabían que era amanerado, los profesores también no me mostraron ninguna discriminación hacia a mí y otros niños que también empezaban a demostrar su amaneramiento".

"De hecho fue en la secundaria que tuve dos amigos que se refugiaban conmigo ya que una era lesbiana y el otro gay, y sus familias no lo sabían. Hasta el tercer año fue que ya estaba declarado que tenía una identidad de género de mujer transexual, por lo que mi mamá me permitió que empezara a dejar crecer el cabello. La Trabajadora Social, me permitía llegar con mi cabello largo, la ropa no teníamos problema ya que era uniforme igual para todos. Es por eso que la secundaria lo recuerdo como la oportunidad que me dio el poderme liberar".

"En cambio la Preparatoria fue diferente, lo estudie en la Agropecuaria Juan Sabines Gutiérrez, me gustaba porque teníamos muchas actividades en el campo, los profesores no me decían nada por mi apariencia ya que en ese tiempo ya usaba más accesorios femeninos, sin embargo cuando cursaba el segundo semestre, un día me llamo el orientador y me dijo que me quitara el cabello que no se permitía andar así, yo le comente son una mujer así que no tengo por qué quitármelo, y me contesto pues te lo quitas o te vas por que no te voy a dejar que entres así".

"Fue en ese momento que decidí dejar la escuela ya que me puse a pensar tanto que me costó ser aceptado en mí familia y por la discriminación de esta persona no estaba dispuesta acceder a su gusto".

"Me vine para Tuxtla igual no me aceptaron en ninguna escuela pública por mi apariencia, lo que decido entrar a una escuela particular, solo dos semestres pude aguantar, ya no pude seguir pagando por lo que tuve que abandonar la escuela y dedicarme a buscar un trabajo".

Volver a regresar al origen, para Paulina fue complicado ya que en la colonia ya lo tenían identificado como un niño, pero ahora llega transformada en una mujer, lo que vivió momentos difícil ya que muchos cuentan con prejuicios y hasta fobia por este tipo de persona.

"Cuando llegue nuevamente pues para mí era de alegría, sin embargo, en la colonia muchos me miraban raro, dudaban si era mujer o hombre, otros pensaban que era yo la hija menor de Doña Blanca, pero como ya me sentía segura de mí, no les hacía caso".

"Un día fui a una tienda que la dueña se llama Flor y me pregunta la señora 'tu ¿quién eres no me digas que sos el niño bonito de Blanca?, iday pues que te paso todo un mampote regresaste, lastima esos coyoles de vicio. Su comentario si me molesto porque no debió discriminarme y más que lo realizo enfrente de otras personas que se empezaron a reír".

"Regrese a la casa un poco decepcionado y nunca más volví a comprar en esa tienda. A veces me la encontraba y la saludaba y siempre me contestaba groseramente, por lo que preferí evitarla. En cambio cuando fui a comprar a la casa de Tía Esperancita, fue todo lo contrario le dio gusto verme y me dijo que chula estas, cuídate hijita anda con cuidado que acá es peligroso no vayas a dejar que te falten el respeto.

"Una ocasión venia caminando en la banqueta cuando una señora iba con su niño y justo cuando nos íbamos a topar, ella se cambió de acera y justo en ese momento el niño pregunta; él es hombre o mujer y la señora lo jaloneo y le dijo cállate. Ahí me dije que siendo una ciudad a comparación de mi pueblo, existen muchos prejuicios hacia nosotras.

En ese tiempo fue difícil ya que me empecé a desesperar porque no tenía un trabajo por lo que empecé a tomar, fumar e inclusive llegue a drogarme, no me preguntes de donde sacaba dinero que la verdad no sé cómo es que le hacía, lo que si te lo aseguro es que nunca me prostituí, fue una parte de mi

vida que me arrepiento ya que fue también lleno de violencia, me llegaron a golpear por querer abusar de mi pero me defendía y no lograron su objetivo, actualmente todo eso ya lo deje.

"Para mí ha sido muy complicado tener una estabilidad económica, de echo a un no lo tengo ya que conseguir un trabajo estable, por lo que soy y vivir en una ciudad que está lleno de prejuicios y estigmas, nos cuesta mucho porque nos cierran las puertas, no ven en nosotras la capacidad que tenemos para poder desempeñar un trabajo".

"En este punto tengo varios sucesos de discriminación muy presente por ejemplo en el mes de diciembre muchas de las tiendas que se dedican a la venta de ropa, en el mercado solicitan muchacha para la atención de los clientes y yo fui a solicitar el empleo, cuando hablo con el dueño del negocio que se encontraba en la caja cobrando, me dijo no está claro el letrero, no sabes leer, a ver que dice se solicita muchacha no puto. No le conteste por respeto a sus clientes, me di la vuelta y me salí de la tienda".

"Otro suceso que también lo recuerdo es una ferretería ubicada en el mercado que decía solicito personal para limpieza, sexo masculino o femenino. Me dije este trabajo si me lo dan y cuál fue mi sorpresa que me contesto el encargado, mi anuncio dice solicito personal para limpieza no para salón de belleza".

"La verdad me canse de buscar empleo, un día pase a comprar a la casa de tía Esperancita y como la verdad ella era una persona que siempre tenía una respuesta de cómo enfrentar los problemas, le platique lo que me pasaba cada vez que solicitaba trabajo y me dijo, 'oye y porque no mejor te pones a vender, tu abuela tenia clientes que le compraban carne adobada o pollo'. Y le conteste que no tenía dinero para empezar a invertir entonces me comento que me otorgaban un crédito para comenzar y me paso el número telefónico, entonces le tome la palabra y así empecé con las ventas, actualmente hasta vendo perfumes y relojes".

"Gracias al comercio me estoy sosteniendo económicamente, no me puedo quejar, hay la vamos pasando, al menos para la comida tenemos. Todo lo que me paso lo veo como sucesos que me ayudaron hacer más fuerte y luchar por lo que uno quiere".

El hombre requiere por naturaleza espacios que le permita sentirse con tranquilidad, donde encuentre la paz espiritual, la tolerancia, el amor al prójimo, respeto, etc. Y es en la religión se deberían cumplir estos valores, sin embargo paulina se siente rechazada.

"Soy muy creyente a nuestro señor creador, me considero de la religión Católica, sin embargo, no pertenezco a ningún grupo, tampoco a ninguna Iglesia, no voy a misa, ya que ahí he encontrado rechazo, a veces me pregunto y dónde está lo que dice la biblia, que debemos de predicar el amor al prójimo, aceptarnos como somos, ser tolerantes, si ahí es donde más existe la intolerancia, muchas personas no te aceptan y no lo digo por mí, sino por todo lo que se da ahí, no puedes pensar diferente porque también te discriminan, te hacen un lado y te tienen como un bicho raro".

"Es un mundo de mucha hipocresía, hay sacerdotes que son gay y se refugian en la Iglesia y lo peor es que practican la pederastia, que han hecho daño a la sociedad y sin embargo no pasa nada, pero a nosotras que somos diferentes nos tachan y poco a poco nos van aislando. Y eso que no hacemos ningún daño a las personas, pero es claro, ya que como no cumplimos con las características que ellos plasman".

"Tristemente así son las personas que asisten en las Iglesias, existe muchos prejuicios algunas hasta sienten fobia hacia nosotras, y no sé porque no investigan como somos, nosotras no pertenecemos a otro mundo, somos humanos con sentimientos como ustedes, no que se les hace fácil juzgarnos. Es por ello, que no asisto a las Iglesias y creo que no es necesario, ya que Dios lo puedes encontrar en todos lados. Por ello, me siento una mujer con

gran amor a Dios, porque él me da la fuerza para salir adelante y perdonar a los que me agreden".

"Los sacerdotes y pastores dicen: Dios, creo a la mujer y el hombre, entonces me pregunto ¿A mi quien me creo? Que contradicción porque aquí estoy yo creo en Dios, sé que él fue mi creador y no le reclamo cómo me mando, es tanto mi amor hacia él, que si me muriera y volviera a nacer me gustaría que me volviera a mandar así ya que él me ha hecho un ser humano diferente y con amor a mis semejantes, si yo los acepto a ustedes porque ustedes les cuesta tanto aceptarnos en este mundo que no es exclusivo de los heterosexuales sino de todos así seamos diferentes".

"Le doy gracias a Dios que no me he enfermado gravemente, considero mi salud en buen estado, no cuento con los servicios de salud ya que no trabajo como te has dado cuenta para ninguna empresa, pero con respecto al Seguro Popular pues no me he podido afiliar ya que no cuento con papeles como soy actualmente y los formatos pues también son muy restringidos o eres hombre o mujer".

"Trato de cuidarme, no ando de loca, le tengo mucho miedo contagiarme y más que agarrar una enfermedad como VIH-Sida, imagínate como me costaría el tratamiento y súmale más discriminación si así lo sufro, estaría complicadísima mi situación".

"Donde si tuve mala experiencia fue cuando lleve a mi mamá al Hospital Gómez Maza, yo lo quise ingresar y note que la señorita como que me evadía de hecho tuvo que pasar el otro turno para poder ser atendida, recuerdo que esperamos dos horas, pero finalmente la atendieron".

"Mi hermanita noto como la chica que atendía me ignoraba, por lo que me dijo yo voy hablar, tu mejor vete afuera yo salgo a informarte que paso. Y así fue como mi mamá la atendieron. Me sorprendió su actitud hacia nosotras

ya que se supone que ellos tienen mayor conocimiento y pues deben de vernos como cualquier persona que solicita el servicio y no discriminarnos".

"Sin duda mi vida ha cambiado mucho, actualmente me siento una persona muy contenta de ser como soy, mi familia me acepta e inclusive me presume como lo hace mi papá que enseña mi foto y al final les dice que soy una mujer en cuerpo de hombre. Los que aún no lo entienden no me afecta ya que he aprendido ser como el aceite por más agua que me tiren se me escurre, solo les doy mi bendición."

"Llevo un tratamiento para trasformar mi cuerpo, tomo más hormonas femeninas y disfruto los cambios que se me están presentando. Mi apariencia cada día es de una mujer y yo feliz porque realmente soy y me siento mujer"." Vivimos en un país donde cada día es difícil, tanto para nosotras, como para ustedes, ya que hay mucha violencia, asaltos, muertes, etc. En nuestra comunidad se agrava más la situación ya que recibimos constantemente insultos, agresiones y todo por la falta de conocimientos hacia nosotras. Me siento agradecida con los maestros que me tope ya que gracias a ellos se leer y escribir, y más que algunos me orientaron para poder solucionar mi problema, esperando que las leyes sean respetadas para que las oportunidades sean no solo para algunos sino para todos".

Todo lo que Paulina sufrió lo condujo hacer una persona reciliente, tal como lo ha expresado con sus propias palabras, muestra un autoestima que le permite enfrentar las adversidades y también ser una guía para aquellos que aún no se han podido salir del closet.

Martín Abreu

¿Para ti que es la identidad de género?

La imagen que percibo de mí mismo como individuo, independientemente de las expresiones que pueda manifestar ante la sociedad.

2. ¿Cómo te defines?

Me defino como una persona cisgénero, homosexual.

3. ¿La identidad de género es una opción?

La considero como una percepción que vas conociendo con forme al círculo social en el que te desenvuelves.

4. ¿Qué factores crees que condiciona la identidad de género de una persona?

Factores personales como el reconocerse frente al espejo, sentirse seguro (a) de como se ve, es como se siente.

5. ¿Por qué es importante que la sociedad esté informada respecto a la homosexualidad?

Para evitar los estigmas que personas conservadoras ha ido inyectando a varias generaciones.

6. ¿Se puede preguntar a una persona sobre su orientación he identidad de género?

Considero que sí, para poder saber dirigirnos a ellos(as) con la identidad que los hace sentir cómodos. Ser empáticos.

7. ¿A qué se enfrentan las personas con orientación sexual o identidad de género, distintas a las tradiciones?

A infancias difíciles, juventudes que repriman sus capacidades para desenvolverse social y/o laboralmente.

8. ¿Qué se puede hacer en caso de que una persona con orientación sexual y orientación de género distintas a las tradicionales, viva discriminación o violencia laboral?

Identificar qué es lo que lo(a) acongoja, apoyarlo(a) emocional y hasta psicológicamente

9. ¿Por qué es importante adoptar una educación integral que incluya la diversidad sexual y de género?

Para no seguir errados en lo que generaciones anteriores nos han venido inculcando de forma cuadrada, ver más allá de lo que nuestros privilegios nos permiten y ser empáticos con la comunidad que tanto han marginado.

10. ¿Qué mensaje darías para todos aquellos que aún están reconociendo su orientación sexual y su identidad de género?

Que no se apresuren, que vivan ese proceso de conocerse de una forma sana y no duden en aceptar el apoyo que la gente que los rodea les brinda.

Mario Toledo

1. ¿Para ti que es la identidad de género?

Es la forma en como me identifico ante el mundo y la sociedad.

2. ¿Cómo te defines?

Me identifico como homosexual

3. ¿La identidad de género es una opción?

No, es una forma como uno nace y con el tiempo nos identificamos dentro de alguno.

4. ¿Qué factores crees que condiciona la identidad de género de una persona?

Como me veo, física, mental y espiritual.

5. ¿Por qué es importante que la sociedad esté informada respecto a la homosexualidad?

Porque quiero que me reconozcan mis derechos como ser humano porque soy parte de la sociedad.

6. ¿Se puede preguntar a una persona sobre su orientación he identidad de género?

Si para saber cómo tratarla.

7. ¿A qué se enfrentan las personas con orientación sexual o identidad de género, distintas a las tradiciones?

Discriminación, negación de uno mismo, no sentir que pertenezco a un lugar.

8. ¿Qué se puede hacer en caso de que una persona con orientación sexual y orientación de género distintas a las tradicionales, viva discriminación o violencia laboral?

Como defenderme legalmente

9. ¿Por qué es importante adoptar una educación integral que incluya la diversidad sexual y de género?

Fomentar la educación dentro de los organismos educativos y culturales ayuda a eliminar prejuicios con respecto a la identidad de cada ser humano

10. ¿Qué mensaje darías para todos aquellos que aún están reconociendo su orientación sexual y su identidad de género?

Amigxs quisiera decirles que en los tiempos que estamos viviendo han cambiado a nuestro favor, ahora tienes más derechos, libertades y no debemos seguir ocultando lo que somos por el miedo al qué dirá.

Bibliografía

- Aguilar, C. B. (2008). Identidad de género vs identidad sexual. *Actas del IV Congreso Estatal Isonomía sobre Identidad de Género vs. Identidad Sexual* (pág. 342). España: Publicacions de la Universitat Jaume I.
- Aliaga, J. (2004). *Arte y cuestiones de de género: una travesía del siglo XX.* Guipúzcoa, España: NEREA.
- Alsina, M. (2005). *institucional*. Obtenido de institucional: http://institucional.us.es/revistas/comunicacion/3/art8.pdf
- Astobiza, A. (2016). Filosofía de la danza: Cuerpo y expresión simbólica. *Daimon, revista internacional de filosofía*.
- Botero, A. C. (julio de 2015). *about español*. Recuperado el martes de noviembre de 2017, de about español: https://www.aboutespanol.com/la-poesia-visual-en-sus-formas-2722598
- Butler, J. (1990). El genero en disputa: El feminismo y la subversion de la identidad. Barcelona: Paidós.
- Butler, J. (2002). Cuerpos que importan. México: Paidos.
- Calvo, M. (6 de 10 de 2018). *Historia-Arte*. Obtenido de Historia-Arte: https://historia-arte.com/obras/banos-de-la-marina-jansson
- Calvo, M. (6 de 10 de 2018). *Historia-Arte*. Obtenido de Historia-Arte: https://historia-arte.com/obras/grupo-de-cuatro-desnudos-de-lempicka
- Colorado, O. (6 de Mayo de 2017). *Oscar en fotos*. Obtenido de Oscar en fotos: https://oscarenfotos.com/2017/05/06/claude-cahun-y-la-exploracion-de-la-identidad/#_edn35
- CONAPRED. (27 de Agosto de 2018). Orientacion sexual e identidad de género. Ciudad de México.
- Conley, W. (marzo de 2015). *eHow*. Recuperado el viernes de diciembre de 2017, de eHow: http://www.ehowenespanol.com/poema-sobre_42390/
- Copan, P. (5 de Junio de 2018). ¿Que es el postmodernismo?
- Corral, R. (2007). Que es la posmodernidad. *Casa del tiempo*.
- Danto, A. (2001). Despues del fin del arte: El arte contemporáneo y el linde de la historia. Paidos.
- Danto, A. (2013). ¿Que es el arte? Buenos aires: Paidos.
- Danza. (2 de Diciembre de 2017). Obtenido de Que significado.com: http://quesignificado.com/danza/
- De Micheli, M. (1988). Las vanguardias artisticas del siglo XX. España: Alianza.
- De Micheli, M. (1988). Las vanquardias artisticas del siglo XX. Madrid: Alianza Editorial.

- Dussel, E. (2015). Filosofiade la cultura y transmodernidad . México: UACM.
- Entenza, A. (Octubre de 2014). Diversidad Sexual e identidad de género en la educación. São Paulo, Brasil.
- Erikson, E. (1968). *Identidad, Juventud y Crisis*. Buenos Aires: Paidos.
- Escobar, T. (2007). Diversidad sexual y exclusión. Revista Colombiana de Bioética, . *Revista Colombiana de Bioética*, 77-94.
- Fernández Quiros, E., & Hernández Tenorio, C. (Agosto de 2016). Ensayo sobre las identidades. Hekademos.
- Flores, I. M. (2007). Diversidad sexual y los retos de la igualdad y la inclusión. México.
- Fonseca, J. (25 de Febrero de 2010). Videodanza: transgenerismos y abrazos de autor.
- Gamba, S. (15 de Septiembre de 2018). Feminismo: historia y corrientes. Mujeres en red, pág. 8.
- Gutierrez, C. (Mayo de 2011). El video: del arte a la industria cultural. Buenos Aires, Argentina.
- Hirosima. (15 de Septiembre de 2017). *Hiroshima.cat*. Obtenido de Hiroshima.cat: http://www.hiroshima.cat/no-soy-persona-soy-mariposa/
- Historia de la fotografia. (2007). Revista de artes.
- Kusanovic, R. (2008). El lenguaje de la danza. AISTHESIS, 191.
- Lachino, H. B. (2012). VIDEODANZA de la escena a la pantalla. México, D.F.
- Lampkin, L. (5 de 10 de 2018). *Historia- Arte*. Obtenido de Historia-Arte: https://historia-arte.com/obras/dante-y-virgilio-en-el-infierno-de-bouguereau
- León, J. (16 de junio de 2017). *Xataka*. Obtenido de xataka: https://www.xataka.com/fotografia-y-video/tecnica-y-creatividad-para-amantes-de-la-fotografia-en-blanco-y-negro
- Mataix, C. (2010). FLUXUS: UN ARTE DEL DESORDEN,. Norba.
- Mateo, P. (20 de septiembre de 2018). El cuerpo y la fotografia.
- Museo del prado. (9 de Septiembre de 2018). Obtenido de Museo del prado :
 https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/hermafrodito/3ee302f2-2143-4b6e-aae9-68b3e3916612
- Nead, L. (19 de junio de 2017). *El cultural*. Obtenido de El cultural: http://www.elcultural.com/revista/arte/Fotografia-feminidad-y-genero/4966
- Paz, O. (1967). El Arco y La Lira. mexico: S.L. FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE ESPAÑA.
- RAE. (30 de Enero de 2018). Real Academia Española. Obtenido de http://dle.rae.es/?id=bm7DOSs
- Real Academia Española. (02 de 04 de 2017). Obtenido de Real Academia Española: http://dle.rae.es/?id=KtmKMfe

- Todorov, T. (1995). La vida en comun. Ensayo de antropologia general. Madrid: Taurus.
- Toro, A. (1 de Junio de 2014). *Contrapeso. La video danza, o la coreografía de la mirada.* Nexus comunicación.
- Torre, E. (20 de Octubre de 2018). *Pola Weiss*. Obtenido de Pola Weiss: http://polaweiss.mx/videoarte.html
- Urtiaga, J. (2017). Evolución de la danza y su lugar de representación a lo largo de la historia. *AxA:* Una revista de arte y arquitectura, 22.
- Vargas, I. (abril de 2014). ¿Que es el postmodernismo? Veracruz. Obtenido de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Mi tesina.pdf
- Vizcaino, D. (25 de 08 de 2018). Fotografia y travestismo (II): Claude Cahun. Obtenido de http://queaprendemoshoy.com/fotografia-y-travestismo-claude-cahun/
- Zunzunegui, S. (. (1995). En el curso del tiempo (22 ed.). Barcelona.