

3410

08.06
E 975
4064

Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Artes Plásticas

/La sexualidad como un puente expresivo de la reflexión artística /
La problemática de género en las artes visuales

Julio Hugo Figueroa Zacatenco

Artes Visuales; Escultura/ Medios Alternativos

1. Artes visuales
2. Sexualidad
3. Género

Introducción

Los creadores plásticos de mi generación se han apartado de la función social del arte (concentrándose en una especie de “arte por el arte”) lo cual ha hecho que el fenómeno artístico se concentre en un pequeño grupo de especialistas. Esto ha restringido la función social de todo intelectual creador y de las posibilidades concientizadoras del trabajo artístico a través de una ideología de imágenes.

Por tal motivo considero indispensable la reactivación del compromiso social del artista, cuya obra deberá provocar un diálogo entre artistas y espectadores al utilizar un lenguaje claro y preciso, además de una temática relacionada con las experiencias cotidianas del ser humano, como lo son las múltiples manifestaciones diarias de la sexualidad; las diferencias de género implícitas en las maneras de vestarnos, de hablar, y de convivir afectivamente, etc.

Si bien existe un amplio discurso sobre la sexualidad humana a través de la historia del arte, ésta ha servido para marcar, así como diferenciar el carácter superior de lo masculino y por consecuencia inferior de lo femenino y excluyente de otras preferencias sexuales. Es por ello que en nuestra época post-freudiana se han desarrollado investigaciones sobre la sexualidad que nos han llevado a replantear la pertinencia de las diferencias de género las que han tenido sus primeras manifestaciones en las luchas feministas, gays junto con el cuestionamiento del machismo, fenómenos ante los cuales el arte no puede permanecer marginado.

De estas problemáticas es que nace mi interés por analizar y profundizar en estos fenómenos desde las perspectivas de las artes visuales y de la creación artística dentro de mi desempeño como productor.

Antecedentes

Los orígenes de mi trabajo parten del ready-made, el dada, del Grupo Fluxus, del arte conceptual y de movimientos sociales y activistas de los noventa *como The Body and AIDS*, (término que utiliza Brandon Taylor para clasificar un movimiento artístico de esta década, de productores visuales que toman consciencia sobre la función social del arte frente a una problemática global como la pandemia de SIDA.)

He desarrollado una serie de trabajos conceptuales con una iconografía que se basa en la cotidianidad de nuestro momento histórico y que ha dado como resultado un discurso visual de compromiso social contemporáneo. Siempre he tratado de que el espectador se involucre emocionalmente con mi propuesta plástica. Lo he logrado con elementos como vísceras u órganos de algunos animales o inclusive animales completos, que están rodeados de una instalación hecha con elementos que poseen una gran carga simbólica y un cuidado en su composición estética. Estas instalaciones, objetos y fotoconstrucciones colocados en las calles de la ciudad, por lo general sin previo aviso para el transeúnte (y con permiso de las autoridades convenientes), facilitan que el espectador rompa con el prejuicio que le “impone” el museo y se permita hacer una serie

de interpretaciones alrededor de lo que esta observando, regresándolo a la magia primitiva del arte.

Los lugares donde son colocados mis proyectos, son estudiados previamente lo que enriquece la propuesta plástica. He trabajado con elementos iconográficos del mundo prehispánico montando piezas al lado del Templo Mayor, he trabajado con propuestas ecológicas en el río de la Magdalena Contreras y he realizado propuestas plásticas en escuelas con el tema de la asimilación de la enseñanza etc., pero sobre todo mi temática se centra en las contradicciones y problemática del amor y desamor en las relaciones de pareja.

Lo que ahora pretendo es tomar por temática *la sexualidad*, pues considero que este tema es algo que recrea la emotividad humana, frente a la herencia cultural sexista de nuestra sociedad.

Debido a la tradicional insistencia que marcan las diferencias innatas entre los géneros o al más contemporáneo intento de negar estas diferencias históricamente aceptadas, me permitiría, tan solo llevar estas paradojas a mi trabajo plástico, a través del uso de la escultura, la instalación y la fotoconstrucción.

Objetivos

1.-En esta Investigación exploraré **La sexualidad** como tema de mi trabajo plástico, ya que estoy en la búsqueda de la exaltación de la emotividad y/o la consciencia del ser humano, y considero que la sexualidad es un tema que me permite estructurar un discurso plástico sobre la emotividad humana en todas sus expresiones.

Me apoyaré en textos literarios, filosóficos, de sociología, psicología así como de sexualidad para excavar y llevar a conclusiones que confrontarán nuestros prejuicios y preconceptos culturales acerca de lo femenino y masculino dentro del campo de las Artes Visuales.

2.-Analizar en las creaciones artísticas de los años 70 hasta hoy revisando el tratamiento de la sexualidad humana y en especial aquellas relacionadas con los problemas de género.

3.-A partir de las investigaciones realizadas desarrollé una producción artística alternativa que intente trascender el carácter sexista de nuestros preconceptos.

4.-Presentar y discutir en la comunidad artística tanto mis investigaciones como mi producción plástica para ser cuestionadas y enriquecidas con las opiniones de mis colegas y de especialistas, así como dejar constancia de los resultados de mi investigación.

5.-Rescatar la sensibilidad del espectador a través del trabajo plástico que cuestione el dogmatismo de los roles sexuales.

6.-Confrontar al público ante sus prejuicios sobre los roles sexuales. Demostrando que nuestra información científica alrededor del tema no ha sido aplicada en nuestra cotidianidad. Luego entonces el primer paso es hacer evidente estas contradicciones de los roles de género.

Hipótesis

La **represión** de nuestra sexualidad se encuentra expresada -como condicionamiento social- en las obras artísticas, las cuales mediante la reflexión y el trabajo plástico intentan trascender esta represión manteniendo vivas las polifacéticas y poliformas manifestaciones expresivas del ser humano.

Frente a la represión institucionalizada, el trabajo artístico es un espacio que escape de esa represión.

escapa
puede escapar

Metodología

Con el uso de **elementos simbólicos**, con una temática de **interés general y social** a través de la **metáfora**, busco siempre, el interés emotivo y/o de consciencia del

?

?

?

espectador, lo que generaría una atracción del público y su involucración en la obra, ya que saldría de él las interpretaciones y en el mejor de los casos las reflexiones sobre el trabajo plástico.

- 1.-Investigación bibliográfica, Recopilación de la información.
- 2.-Selección de iconografías.
- 3.-Compras de materiales.
- 4.-Elaboración de la obra.
- 5.-Elaboración del primer informe parcial.
- 6.-Análisis de los alcances de la propuesta plástica y búsqueda de soluciones para los problemas presentados.
- 7.-Revisión de nuevas fuentes documentales.
- 8.-Preparativos para la exhibición plástica y confrontamiento con colegas.
- 9.-Revisión de iconografía utilizada y experimentación con nuevos elementos.
- 10.-Adquisición de los materiales para la segunda etapa.
- 11.-Desarrollo de la obra de la segunda etapa.
- 12.-Inaguración de la exposición.
- 13.-Elaboración del informe final.

Referencias:

- Jeffrey Deitch. Post Human. Berlín. Koust. P.P. 144. 1996
- Mead Margaret. Macho y Hembra. Ed. Alfa Argentina. P.P. 408. 1976.
- Jean-Francois pison. La Estructura del Objeto. Barcelona. PPU. Barcelona. PP. 133. 1984
- Fausto- Sterling, Anne. Myths of gender. Basic Books (a division of Harper Collins
Publissers)
PP.310. 1992
- C. Rodrígu Agulera. Antología española del arte contemporáneo. Barcelona. Mino tauro.
1955.
- Cassou-Ansermert. Coloquios sobre arte contemporáneo. Madrid. 1958.
- D. Bayon. Arte de ruptura. México. 1973.
- A. Henri. Envinoremente and happenig. Londres. Euroka. 1974.
- Marcán fiz. Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad
posmoderna. Madrid. Prado. 1986.
- Marchán fiz. La estética en la cultura moderna. Madrid. Alianza editorial. 1996.
- Marchán fiz. Escritos sobre arte de vanguardia. Madrid. Turner. 1986.
- Chipp, Herstschel B. Teorias del arte contemporáneo. Uentes artísticas y opiniones
críticas. Madrid. Arkal. 1994.
- Kuh, Katharine. Habla el artista. México. Libreros Mexicanos Unidos.1965.
- Calvo Seraller, Fncisco(comp). El arte visto por artistas. Madrid. Taurus. 1987.
- Calvo Seraller, Fncisco. Los espectáculos del arte: Instituciones y funciones del arte
contemporáneo. Barcelona. Tusquets. 1993.

Stangos, Nikos. Conceptos de arte moderno. Madrid. Alianza editorial. 1982.

Broch, Herman et al. Kitsch, vanguardia y arte por el arte. Barcelona. Tusques. 1978.

Ramírez, Juan Antonio. Duchap. El amor y la muerte, incluso. Madrid. Siruela. 1994.

Sontang, Susan. Estilos radicales. Madrid. Taurus. 1997.

Sontang, Susan. Contra la interpretación. Madrid. Alfagura 1997.

Gablik, Suzzi. ¿Ha muerto el arte moderno?. Edicione Brume.

Stachelhaus, Heiner. Josph Beuys. Barcelona. Parsifal. 1990.

Bodenmann Clara-Ritter. Joseph Beuys. Cada hombre un artista. Visor. 1989.

Argan, Guilio Carlo. El arte moderno. Madrid. Arkal.1990

Hebbel, J.J. El happening. Buenos Aires. Nueva visión. 1967

Popper, Frank. Arte acción y participación. Madrid, akal, 1989.

Sigmund Freud. La cultura.

Marta Lamas (Comp). El género: la construcción cultural de la diferencia. México, M.A.

Porrúa, 199...

Weeks, J. Sexualidad
 El malestar de la sexualidad

Vance, C. Placer y Peligro

Burdieau, El campo del arte

Feminist Review

Indice:

Introducción

I.- La sexualidad en la Historia del Arte.

II.- La problemática de género y roles sexuales En el Arte

A.- Lo femenino

B.- Lo masculino

C.- Las variantes sexuales

D.- La problemática de género y los roles sexuales en el siglo XX.

III.- La revolución sexual en los setenta y su intervención en la cultura plástica de nuestro país.

VI.- Artistas mexicanos que abordan el tema de la sexualidad y género.

Mónica Mayer

José Luis Cuevas

Naom B. Zenil

V.- Mi propuesta plástica sobre la temática de género.

A.- Planteamientos teóricos

B.- Forma y contenido

1.- Medios de expresión

2.- Significado de los materiales

3.- Iconografía

4.- Experiencias concretas

a.- Primera

b.- Segunda

c.- Tercera

Conclusiones.