

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

IMPERIO CYBORG
HACIA LA ABDICACIÓN DE LA TIRANÍA DEL GÉNERO.

FRANCO TORRES CÓRDOVA

Ensayo crítico presentado a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae para optar al grado de Licenciado(a) en Artes Visuales, mención en Pintura.

Profesora Guía Preparación de Tesis: Andrea Jösh y María Valentina Montero
Profesor Guía Taller de Grado: Víctor Pávez

Santiago, Chile
2021

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi mamá por inculcarme desde pequeño la importancia de las artes.

A mi madre, abuela y hermanito por su amor y cariño incondicional.

A mis chiquis que hacían los días más cortos y entretenidos en la facultad.

A Sandra por su vocación como profesora de dibujo y su constante retroalimentación.

A Mariana y Camila que en sus clases de dibujo pandémicas impulsaron, criticaron y motivaron mi creación artística.

Y a mis profesores y profesoras guías por sus constantes enseñanzas y críticas para desarrollar este proyecto.

ÍNDICE.

● Resumen y palabras claves.	4
● Introducción.	5
● Proyectos anteriores.	7
○ Proyectos vinculados a la familia Romanov, retrato y autorretrato.	
● Género e historia.	10
○ La identidad de género como estructura cultural.	
○ (Judith Butler “performatividad”).	
○ Distinciones de género, repaso comparativo entre décadas.	
● Referentes.	14
○ Estéticos (cine, literatura, pop y comparación entre décadas).	
● “El zapato de tacón”.	17
○ La monarquía como estructura sociocultural y política.	
● Proceso actual.	20
○ Proceso de investigación.	
○ Creación de estructuras cyborgs.	
○ Técnica de la post producción, dibujo y pintura como proceso creativo.	
● Conclusión.	24
● Referencias bibliográficas.	26
● Índice de imágenes.	28

RESUMEN

La presencia del diseño, en especial del vestuario, ha estado profundamente presente desde mi infancia en mi imaginario visual. Desde siempre me ha interesado la confección de vestuario femenino y el imaginario que proyectan los maniqués; también, la puesta en escena de fotografías decimonónicas de la monarquía rusa, o incluso las del colectivo Las Yeguas del Apocalipsis. También han sido determinantes para mi producción artística las lecturas de adolescencia, en particular la obra de Pedro Lemebel y su visión sobre las disidencias sexuales en Chile. Todxs estxs referentes me han motivado al cuestionamiento de los roles de género que la sociedad nos ha impuesto.

Palabras clave: retrato, estilismos, imperio, cyborg, género.

INTRODUCCIÓN

Mi interés por la moda femenina viene de haber visto cotidianamente a mi mamá trabajando como diseñadora de modas. La figura del maniquí y los vestidos que estaban en el taller dentro de casa me encantaban. Pero me llamaba la atención la diferencia tan radical entre la confección destinada a hombres y mujeres. Esto no solamente era dado por el diseño mismo, sino también por las telas de las prendas, sus colores, formas y materialidad. Las femeninas eran por lo general satinadas, tenían estampados coloridos, eran más brillantes, etc. connotando una idealización femenina. También el cuerpo del maniquí, utilizado como muestrario de estas confecciones, construía simbólicamente un cuerpo femenino que en realidad no existe. Todos estos elementos pasaron a ser parte de la decoración de la casa. La imagen de estos maniqués-seres-imaginarios siempre fueron femeninos, y es por ello que la esencia o estética femenina toma protagonismo en mi imaginario personal.

La imagen de estos seres sintéticos ha sido complementada posteriormente con la estética cyborg. Los cyborg son una especie de ser-máquina, mezclan la esencia humana y sintética-maquínica. Entonces ¿Cómo existen o coexisten socialmente? ¿Qué sienten emocionalmente? ¿Tienen la necesidad de cumplir con las ordenes sociales o industriales? ¿Son seres que tienen que cumplir la norma de género y su sexualidad? Me surgen estas preguntas, ya que lxs humanxs solemos sentir estas orientaciones o cierta necesidad de pertenencia, pero esos seres mitad máquina y ser viviente no sé si sentirán esta necesidad de encajar, sentir deseo, sentir culpa, etcétera.

Asimismo, la imagen de la familia imperial rusa de los últimos zares, Nicolás II y Alejandra, ha estado presente desde mi infancia. La historia la conocí a partir de una película animada llamada Anastasia por la cual sentí una cercanía estética. Me interesó el vestuario, las puestas en escena, y también me conmovió la protagonista y el contexto histórico que inspiró el film.

Todos estos elementos -el vestuario femenino, la imagen cyborg o de androides, la historia de la monarquía rusa han sido mis fuentes de inspiración. En cuanto al

proceso de investigación de la obra, el archivo fotográfico de la familia imperial rusa tomó en un principio el protagonismo principal en mi trabajo. Experimentando, enfoqué mi atención a los accesorios como las joyas, vestuario y las poses de manera surrealista representativa a través del dibujo, el formato digital y finalmente en la pintura al óleo específicamente.

PROYECTOS ANTERIORES.

Proyectos vinculados a la familia Romanov, retrato y autorretrato.

Para este proyecto investigué la biografía de la familia Romanov, tanto en su dimensión histórica como, lo que imagino, ocurría detrás de las escenas, lo más personal. En la imagen 1 quise, a través del movimiento y color, expresar una serie de sensaciones, para visualizar el drama de los últimos días de las duquesas Romanov. Para ello superpuse dibujos análogos de estas y fotografías que fui seleccionando de distintas fuentes, buscando archivos que contuvieran una carga simbólica y visual. Así mismo, la imagen 2, seleccioné fotos de cartas escritas de cercanos de las duquesas, en las cuales describían su vida cotidiana en el palacio de invierno, en San Petersburgo; también, otra fotografía en donde estas niñas aparecen calvas a causa de piojos, todas estas escenas van articulando estos collages.

(1)Collage análogo-digital
1000x1000px
2020

(2)Collage digital
1668x2388px
2020

La utilización del color en estos collages es importante. Los colores planos hacen referencia al arte soviético. Buscaba, irónicamente, articular esa estética a la imagen de las Romanov porque este arte nace precisamente para la propaganda política anti-zarista; por ello, el rojo es muy pregnante haciendo referencia al comunismo soviético contrastándolo con tonos alusivos a sensaciones como el frío (el invierno ruso) representando el trágico término de la vida de estas niñas (últimas herederas al imperio ruso del Zar Nicolás II). Asimismo, me interesaba construir una atmósfera que aludiera

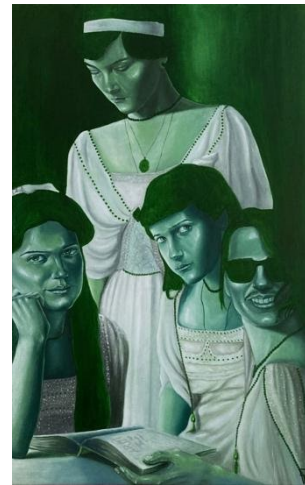
a un universo lleno de leyendas, intrigas, misterios sin resolver y a que fueron asesinadas junto a su familia por el Ejército Rojo el 17 de julio de 1918, dando inicio a la revolución y al comunismo en Rusia.

La presencia del retrato y autorretrato.

Luego el proyecto se amplía hacia una búsqueda que me he cuestionado imagen 4, 5 y 6, y es que en la sociedad solemos sexualizar al cuerpo, encasillándolo como mujer u hombre, no como una persona, un ser sensible; el no pertenecer a ningún género impuesto por la sociedad y no comportarme a lo establecido por estos géneros, ya sea ser una persona masculina o femenina. Por este motivo utilicé mi rostro, para así unir ambos géneros y crear un ser andrógono; un ser que no tiene estilismos y estructuras sociales impuestas.

(4y5) Diptico
óleo sobre tela
50x50cm
2020

(6) óleo sobre tela
80x50cm
2020

Me he interesado en mostrar un tercer género o simplemente un hombre vestido de mujer para problematizar la estructura política monarca, indagando en las representaciones del poder imaginando otras posibilidades disidentes históricamente discriminadas.

Utilicé el cuerpo de las Romanov como un disfraz, tomando como referencia su estética; poniendo este rostro o máscara masculina, para así romper con el clásico

retrato binario histórico, en el cual se representaba la figura masculina con poses falocéntricas triunfantes, con medallas y espadas (imagen 7) y a la figura femenina con poses sumisas, como un mero muestrario de joyas y vestuario (imagen 8).

Imaginar un mundo sin géneros, sin génesis y, quizás, sin fin. La encarnación del ciborg - situada fuera de la historia de la salvación- no existe en un calendario edípico que tratara de poner término a las terribles divisiones genéricas femenina, en una utopía simbiótica oral o en un Apocalipsis post edípico. (Haraway, 1985, p.3)

(7) Autor anónimo
Emperador Nicolás II de
Rusia

(8) Autor anónimo
Emperatriz Alexandra
de Rusia

GÉNERO E HISTORIA.

La identidad de género como estructura cultural.

Desde que tenemos uso de razón se nos ha designado la masculinidad y la femineidad, mujer o varón, éstas se nos pueden otorgar tanto por nuestros gustos estéticos, gestuales, comportamientos psicológicos etc., como también por nuestras características físicas o biológicas. Todo esto es por una consecuencia sociocultural, si eres hombre es más factible y socialmente correcto ser masculino.

Para entender nuestro constructo social tanto sexual como de género, debemos entender las características relevantes; la capacidad que debemos comprender para diferenciar su desarrollo “normal” del patológico, lo normal está ligado a la realidad biológica: el nacer varón y fémica nos convoca a la realidad psicológica, comportarnos como personas masculinas y femeninas, persona que se desvía de estos cánones o patrones desarrollará una clara desviación de las normas impuestas.

A lo largo de la historia humana, han surgido varios cuestionamientos a lo que conocemos como concepto de género y sexualidad.

En función de la reflexión histórica de cada momento y de cada sociedad sobre esa posible especificidad de los sexos, cabe suponer que se desarrollarían los distintos papeles asignados a varones y mujeres, teniendo en cuenta además las demandas específicas de cada momento histórico y de cada sociedad. Lógicamente, como ocurre en cualquier grupo humano, en cualquier tiempo histórico, los papeles suelen cargarse de valores, dando lugar a determinados estatus, bien presenten éstos un carácter de tipo jerárquico o igualitario.(Fernández. J, 2011, p.170)

Distinciones de género, repaso comparativo entre décadas

Lo desconocido siempre es visto como un peligro y nos provoca miedo e inestabilidad que puede ser tanto psicológica como física. Lo ominoso se puede manifestar de cualquier forma, y nos afecta perturbándonos, poniéndonos en alerta, generando intolerancia, incompreensión o violencia.

Para los sectores más conservadores de la sociedad les es ominoso o perturbador ver los cambios socioculturales que hay actualmente, se suceden de una manera mucho más veloz que hace cien años. Esto es particularmente notorio en el ámbito del género. Por ejemplo en los años 20's nacieron cuestionamientos respecto a ¿qué nos caracteriza como masculino o femenino?, se visibilizaron personas andróginas, trans, no binarias, etc...y el vestuario, los accesorios y las características estilísticas parecían ya no tener designado la femineidad o masculinidad de manera tan clara.

En los años 40's-50's y mediados de los 60's volvimos a caer en los binarismos de género, tanto en el vestuario y en los estereotipos que la publicidad imponía: mujeres siendo amas de casa y hombres con trajes siendo los sostenedores del hogar y teniendo el poder económico. En los 70's, nuevamente se abren las normas estilísticas: varones con ropa ajustada y pelo largo; mujeres sin sostén, colores vibrantes, etc. Desde estas observaciones, cabe preguntarse por qué cada cierto tiempo pareciera que la sociedad vuelve a refugiarse en estereotipos marcadamente binarios ¿Será que es más fácil controlar a la sociedad desde modelos rígidos de sujeto? En este contexto la irrupción de las estéticas no binarias o Queer vuelve, cada tanto, a desestabilizar la idea de orden.

Lo que sucedió en la época disco, los grandes años 70's, es que hubo una suerte de eclecticismo entre los géneros, tanto sexuales como musicales, la onda disco surgió básicamente para bailar, tanto hombres como mujeres cantaban este estilo musical, el ropaje y estilismos estéticos de aquella época no tenían casi binarismos, era un gran concepto único y pongo esto como ejemplo porque un cierto grupo de personas intentaron realizar la “disco demolition” , provocado por un grupo de intolerantes los cuales eran en su mayoría hombres cis hetero, ya que consideraban que este tipo de música y estilismo eran para personas “negras, homosexuales y latinas”.

Obviamente la onda disco no cayó ahí y este se transformó en una gran referencia para la música y estéticas posteriores, ya que personalmente el movimiento disco es la estética que recoge a todxs lxs discriminados para hacerlxs partícipes de esta gran era.

En los 80's artistas como Madonna rescatan estas estéticas empoderándolas aún más. Ella ve el estilo pop como el género que rescata a los y las no escuchados y escuchadas, esas personas que han sido discriminadas y castigadas a lo largo de la historia por pensar distinto a lo establecido por las grandes instituciones.

En los 2000's y actualmente gracias a todxs estxs grandes referentes lxs artistas y nosotrxs como seres sociales podemos disfrutar de una gran libertad de expresión, tachando y castigando a lxs que discriminan y ampliando el respeto a lxs que son diferentes a la construcción sociocultural impuesta de siglos atrás, intentando construir y creando una sociedad más desprejuiciada.

Judith Butler y la teoría de la performatividad de género

Desde hace siglos se nos designa un género para plantear las distinciones y valoraciones entre sujetos. Para la teoría de Butler, no existe en la naturaleza humana designaciones de género, sexuales o biológicas, más bien, tales distinciones obedecen a una construcción histórica y sociocultural. Por tanto, la performatividad de género es una mera actuación, un mero discurso, el cual, nos deja entre ver el poder del acto hegemónico hetero centrado, donde cumple la función de creador de realidades socioculturales.

Sosteniendo la teoría del género y sexo como, construcción histórica y sociocultural, es que existe hacia el dualismo (varón y mujer) ideologías para establecer opresiones entre ambas dicotomías, esto gracias a las jerarquías impuestas por la heteronormatividad, donde el macho no puede demostrar debilidad (sentimientos, afectos) y la hembra no puede mostrar habilidades de fuerza y poder. Por ello nace la Democracia radical y performatividad de género, la cual, busca fortalecer mediante las

disidencias sexuales (LGBTIQ+) buscar la inclusión de aquellxs que han sido excluidxs de la interacción democrática y política.

Para la teoría de la performatividad de género, la lucha por el reconocimiento político, jurídico y social del sector LGTBIQ, no sería una lucha de carácter identitario; tampoco una lucha por la normalización o el reclamo de tolerancia (se tolera lo que no se soporta, lo que no se desea que exista: se tolera el dolor, la guerra, la enfermedad, etc.), sino una lucha por el respeto pleno (se respeta lo que se le concede calidad de digno, lo que se reconoce como respetable), por el reconocimiento de la diferencia y la diversidad sexual –derecho a la diferencia, no diferencia de derechos– y por su desnaturalización: posiblemente una lucha ardua y prolongada por la construcción de un nuevo orden simbólico. (Acosta. C, 2010, pp.90-91)

Por esto es que para las jerarquías ya auto impuestas el visibilizar a las disidencias, desestabiliza la jerarquía ya existente, creando nuevas visiones de mundo, rompiendo y alterando las nociones humanas impuestas por la hetero norma, potenciando las diferencias entre géneros y sexualidades; el respeto y reconocimiento a estas es de total importancia para nuestra sociedad.

Las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población son los ejes alrededor de los cuales se despliegan los mecanismos de poder sobre la vida. La anatomía y la biología, la emergencia del individuo como inteligibilidad posible y las tecnologías que lo encierran dan cuenta de un poder cuya función ya no es matar, sino que invadir la vida en su totalidad. (Becerra. M, 2015, s.p)

Nuestros cuerpos siempre han estado bajo disciplinas o doctrinas las cuales van en contra de nuestro sentir, el nacer con un cuerpo biológico masculino o femenino nos delimita y muchas veces no nos identifica, nuestra sociedad esta hecha así; para categorizar y poder otorgarte una función, el ser madre y padre cumplir tu función biológica que te otorgó la biología o una cierta divinidad; si no cumples esta función tú como ser social serás visto como un ser extraño, tu cuerpo será cuestionado por no cumplir ciertos cánones que valóricamente y visualmente son los correctos ante la sociedad, por respeto a una moral calificadora y castigadora que aún les rigen ciertas personas y que son intolerantes a lo distinto. Las siglas LGBTIQ+ nos otorga un sentido de pertenencia y protección ante el mundo, el que exista le da validación y reconocimiento a mi identidad, lo cual ya por ser un ser vivo debería existir ese respeto, pero lamentablemente estamos a muchos años para que nos dejemos de catalogar en algo, es por esto mismo que la comunidad en nuestras vidas es importante, te hace sentir partícipe de algo, sentir pasión a un ideal y lo más importante protección y amor de otros.

REFERENTES.

Estéticos (cine, literatura, pop y comparación entre décadas).

Mis grandes referencias provienen de aquellas épocas imperiales, revolucionarias y eclécticas; estas imágenes conforman una estética e imaginario surrealista, desde las cuales, gracias a sus contextos y lenguajes me logran transmitir distintas sensaciones. Me han atraído diversos referentes tanto visuales, audiovisuales y estéticos de distintas eras o siglos, como por ejemplo en el siglo XVII-XVIII cuando en Europa nace el zapato de tacón para el vestuario masculino, o en “los locos” años 20’s y 70’s se rompen los estereotipos binarios y se crean estilismos y estéticas *queer* andrógenos representados en artistas visuales como Claude Cahun, Lili Elbe, Lee Miller y posteriormente artistas musicales como David Bowie, Annie Lennox, Prince entre otros logran crear un imaginario no binario. Asimismo, desde el campo de la cinematografía películas y series como Metrópolis, Yo robot, Raised by Wolves y West World, encausan esta estética o imaginario cyborg, diluyendo también las estéticas binarias y cuestionando, de paso, la estructura política-social. Todo esto también me remite a mis lecturas de la adolescencia de Pedro Lemebel y en el orden estructural-social monarca y a mi fascinación respecto a la historia de los últimos Zares rusos, los cuales con sus ropajes, puestas en escenas y composiciones en sus fotografías, logran crear y florecer este imaginario cyborg-imperial.

La artista visual Lili Elbe fue la primera mujer trans en someterse a la operación quirúrgica para cambiar su género, de ella se inspiró la película La chica danesa (2015) la cual muestra su transición en los años 20’s época donde nacieron cuestionamientos sobre el cuerpo biológico-social. Ella junto a su esposa Gerda Wegener fueron artistas pintoras muy connotadas en el círculo artístico. Gracias a Lili se pudieron hacer más estudios sobre el cuerpo y a sus rasgos anatómicos respecto a su género, de ella pudieron comprobar una supuesta intersexualidad. Esto significa que un varón tiene rasgos fisiológicos parecidos al de una mujer o viceversa, ya que se comentaba que cuando estaba vestido con su género biológico parecía una mujer con ropajes

masculinos. Eso detonó su cuestionamiento el cual le otorgó las fuerzas para cambiar y modificar su apariencia física. Con esto Lili nos demuestra que el cuerpo trans y binario ha existido desde siempre.

En las lecturas de Pedro Lemebel él canaliza sus experiencias o encuentros sexuales de forma poética, convirtiendo un relato ordinario en algo bello, donde la homosexualidad deja de ser un tema tabú y se expone en la literatura para visibilizarla. Posteriormente se une con Francisco Casas y crean el colectivo “Las yeguas del apocalipsis”. Sus performances hostiles y glamorosos logran transmitir un mensaje claro y crítico a la cultura y sociedad chilena, la cual era mucho más conservadora que la de hoy en día. Lemebel se crió en una sociedad chilena bajo la dictadura militar, donde si eras homosexual y no perteneciente a la ideología dictatorial eras objetivo de ejecución lo cual repercutió mucho en sus trabajos artísticos. En ellos demuestra su furia respecto a esa intolerancia, pero a la vez siempre ve luz y belleza en estas cuestiones hostiles demostrando su apoyo y lucha hacia las disidencias en Chile.

En el mundo cinematográfico contemporáneo la serie *Raised by wolves* (2020) nos muestra a dos androides enviados desde la apocalíptica tierra -divida entre ateos y creyentes (quienes detentan el poder) a otro planeta para su supervivencia, “mother” and “father”, un hombre y una mujer, tenían como objetivo principal hacer perdurar a la raza humana criando y protegiendo unos embriones humanos. La crianza debe ser no siguiendo el orden “religioso”, criando a lxs niñxs como “ateos”. Si bien esta serie cataloga a estos androides con un género y encima como una pareja heterosexual criando a sus hijos, la posición de madre y padre parecieran ser que están invertidas, mother se encarga del cuidado íntegro y de proveer alimento al hogar, suele ser más autoritaria y rígida, father en cambio es sumiso, dueño de hogar, compasivo y comprensivo con su entorno, pero comienza a sentirse inservible ante su familia ya que la androide se hace cargo de todo lo que él está programado como hombre y padre, y desde ahí surgen discusiones y cuestionamientos de cómo ambos géneros tienen designaciones impuestas.

Por ello todas estas referencias son importantes para el imaginario visual que pretendo crear, utilizando imágenes decimonónicas de siglos atrás hasta imágenes contemporáneas futuristas. Para así crear una imagen atemporal, el cual la figura humana y el cuerpo cyborg sean los conceptos protagónicos de estas puestas en escenas atemporales sin binarismos.

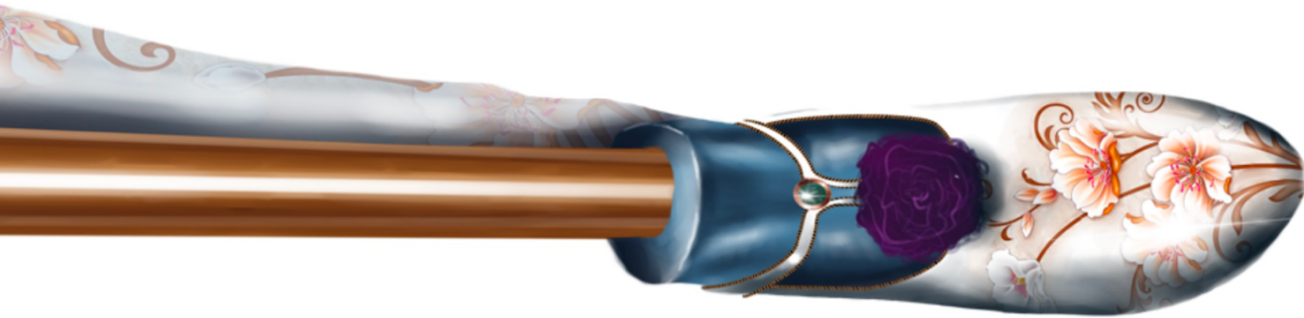
(9) Autor anónimo
Lili Elbe
1920

(10) Las yeguas del Apocalipsis
Pedro Lemebel y Francisco Casas
1989

(11) Raised by wolves
2020

“EL ZAPATO DE TACÓN”

La monarquía como estructura sociocultural y política.

La monarquía podría ser vista como una identidad, esto puede ser por su linaje sanguíneo en los imperios o reinos y también por sus característicos estilismos estéticos que la componen visualmente hablando. Pero, en rigor, se trata de una estructura política existente desde siglos atrás hasta la actualidad en algunos países que junto a la iglesia han tenido muchas influencias tanto históricas como sociales. La monarquía como institución junto a la iglesia, han sido representadas a lo largo de la historia humana, esto se hace más relevante desde la grafosfera, época donde el lenguaje pictórico toma relevancia, se crea el cuadro el cual estaba enlazado a la institución monarca y religiosa. El artista representaba la ostentación de ambas instituciones y los triunfos históricos de aquellos hombres que reinaban grandes imperios o ganaban grandes batallas, representándolos con grandilocuencia y poder.

Personalmente encuentro que la identidad es cultural y esta no debería por qué ser impuesta, sino más bien opcional. Siento que, como seres vivos sensibles ésta solo se encuentra en la identidad de género, en la cual tú puedes expresarte como quieras y a quien tú quieras, tener libertad sobre tu cuerpo, que al final está lleno de historias, costumbres y karmas impuestos.

La moda y los estilismos tanto masculinos como femeninos, a lo largo de la historia han tenido bruscos cambios de tendencias. La monarquía y la aristocracia

Europea eran las grandes influencias estilísticas de aquellos siglos, hablando tanto socialmente como culturalmente. La moda y su estética; y la influencia que tuvieron ambas disciplinas en el estilismo masculino, específicamente en el viejo continente en los siglos XVII-XVIII, en donde estos usaban pelucas, medias y zapatos de tacón, conceptos que hoy socioculturalmente podemos asociar a la estética femenina o Drag.

Este estilo nace en el siglo X gracias al imperio persa, pero esta estética no estaba intrínsecamente unida con la moda. Los zapatos con tacones tenían una función práctica para los jinetes, quienes necesitaban un zapato que se adhiriera mejor a los estribos de los caballos, naciendo el famoso tacón en el vestuario masculino. Pero ¿cómo se masificó esta moda o tendencia posteriormente a toda Europa? esto sucedió 7 siglos después para ser exactos, una eternidad si lo comparamos con nuestra era moderna (actualmente en un mundo cibernético una tendencia se masifica en 1 día u horas). “Al aura le es inherente la negatividad de lo distinto, de lo ajeno, del enigma. La sociedad digital de la transparencia elimina el aura y desmitifica el mundo”. (Bung Chul-Han, 2017, p.9)

Esto ocurre gracias a que finales del siglo XVII el emperador persa – El Shah – envió soldados a Rusia, España y Alemania para formar relaciones con los reyes de aquellos imperios o reinos. La *socialité* europea vio este estilismo como un símbolo de poder y riqueza; Ahí es cuando la aristocracia francesa toma este estilismo, decretando que sólo los hombres de la alta alcurnia o nobleza europea podían lucir estos vestuarios.

¿Por qué este tipo de vestuario en aquellas épocas que reinaban los eventos bélicos, no eran vistos como un símbolo de debilidad? Todxs sabemos por la historia y hechos, que hasta el día de hoy la esencia de la femineidad se ha visto inferior, ya sea por el machismo, la misoginia, la ignorancia, etc... Al parecer en aquellos años la masculinidad no estaba estigmatizada con un color, moldaje de vestuario y calzado específico; y tampoco este estilismo vulneraba a los hombres su “hombría”, la estética (color y forma) no era tema de géneros, y tampoco era por una deconstrucción hacia los binarismos existentes, sino más bien este vestuario representaba poder tanto social como cultural; por ende en cada año, cada siglo, cada década, los seres humanos nos

vamos moldeando por la ideología que prima en nuestro entorno social, cultural y político.

Foucault asegura que “Biopolítica el nombre que da el filósofo francés Michel Foucault a una forma específica de gobierno que aspira a la gestión de los procesos biológicos de la población. Foucault sostiene que la Biopolítica es efecto de una preocupación anterior del poder político: El Biopoder, que son un conjunto de estrategias de saber y relaciones de poder que se articulan en el siglo XVII sobre lo viviente en Occidente. Esta modalidad se despliega sobre lo humano. Primero se pensó en el cuerpo “como máquina: su educación, el aumento de sus aptitudes, el arrancamiento de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, su integración en sistemas de control eficaces y económicos, todo ello quedó asegurado por procedimientos de poder característicos de las disciplinas: una anatomopolítica del cuerpo humano.”(citado en Becerra, 2015, s.p)

El fin del zapato de tacón en el vestuario masculino ocurre en el momento del triunfo de la revolución francesa en 1789. Este calzado era relacionado a los monarcas y aristócratas, por lo que se dejó de usar, ya que la convicción de la revolución y los revolucionarios era derrocar no solo el poder de aquellos grupos que lo tenían, sino también las huellas que dejaron en las costumbres y moda.

Foucault asegura que “El surgimiento del Biopoder absorbe el antiguo derecho de vida y muerte que el soberano detentaba sobre sus súbditos y, en las sociedades post Revolución Francesa, aspira a convertir la vida en objeto administrable. Foucault acusa el surgimiento de una tecnología individualizante

del poder, que por medio del análisis de los individuos, sus comportamientos y sus cuerpos, aspira a producir cuerpos dóciles y fragmentados. En función de esto se inventan herramientas como la vigilancia, el control, el conteo del rendimiento o el constante examen de las capacidades”.(citado en Becerra, 2015, s.p)

PROCESO ACTUAL.

Desde mi interés y curiosidad por la estética monárquica rusa y los cuestionamientos de género y estilismos nacen en mi imaginario estas estructuras inhumanas sin género. En mis pinturas intentando deshumanizar el retrato a través de estxs cyborgs, en lxs cuales veo una perspectiva de "identidad propia", existir por existir y no tener un sistema funcional moralmente hablando en la sociedad, con normas impuestas, muchas veces creadas por personas que cumplen con ciertos privilegios (hetero norma y patriarcado) y que son aceptadas socialmente, porque moralmente es lo “correcto”, estableciendo lo que esta bien y lo que está mal, inculcando el sentimiento de culpa y vergüenza, como lo siguen haciendo algunas instituciones como el Estado y la iglesia.

Según las tradiciones de la ciencia y de la política ‘occidentales’ tradiciones de un capitalismo racista y dominado por lo masculino, de progreso, de apropiación de la naturaleza como un recurso para las producciones de la cultura, de reproducción de uno mismo a partir de las reflexiones del otro, la relación entre máquina y organismo ha sido de guerra fronteriza. (Haraway, 1985, p.3)

Los seres que construyo son una forma de concebir un imaginario propio. Hilando cuestionamientos personales y estéticos de distintas épocas para así crear o recrear un mundo ficticio, el cual rescata ciertos elementos del universo real,

confeccionando ropajes y joyas de la era imperial rusa y creando cyborgs con reminiscencias de la figura humana de la era moderna. Usando un cuerpo no binario en estas figuras, para mostrarle al mundo un cuerpo no sexualizado, no dándole valor a los genitales, sino que a estos seres en sí, un ser creado para ser simplemente una figura retratada.

Estas joyas como las coronas son vistas como un arma de doble filo porque éstas simbolizan poder, otorgándose a estas figuras, lxs cuales crearían un imperio propio, con sus propias libertades y gustos, no imponiendo nada; pero que a la vez algunas de estas figuras sienten enojo por aquellos grupos intolerantes que no pertenecen a su reino, personas que no les quieren aceptar y respetar sus libertades y gustos, seres que quieren derrocar este imperio porque lo encuentran peligroso, sus valores no concuerdan, quieren adoctrinar a estxs cyborgs para moldearlos y hacerlos partícipes de sus sociedades binarias.

Proceso de investigación

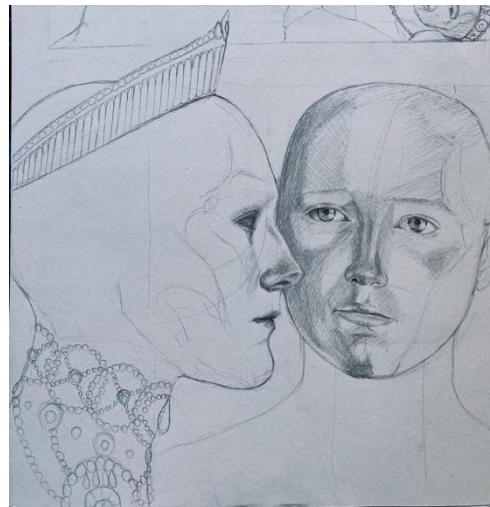
En cuanto al proceso de investigación de la obra, el archivo fotográfico de la familia imperial rusa tomó en un principio el protagonismo principal (imagen 12) en mi trabajo, pero experimentando empecé a trabajar inspirado en éste y abstrayendo los accesorios como las joyas y vestuario o las poses, siendo utilizadas sólo con una perspectiva estética “imperial” en la composición en post producción (imagen 14). En la post producción digital me permito hacer distintas pruebas de color, quitando o agregando elementos en la imagen; para posteriormente trabajarla al óleo, ahí me percaté que la figura se va modificando, van surgiendo nuevas ideas o elementos, el color puede variar dependiendo de mi estado anímico, al igual que las facciones faciales, intento que todo sea predeterminado, pero eso no sucede muchas cosas se van modificando en el proceso pictórico.

Estxs personajes creados en mi imaginario no cumplen ninguna norma social, hablando de las normas impuestas hacia el género y cómo quiero desarrollarme como persona, pero sí busco mediante estos elementos alusivos a la monarquía, como las

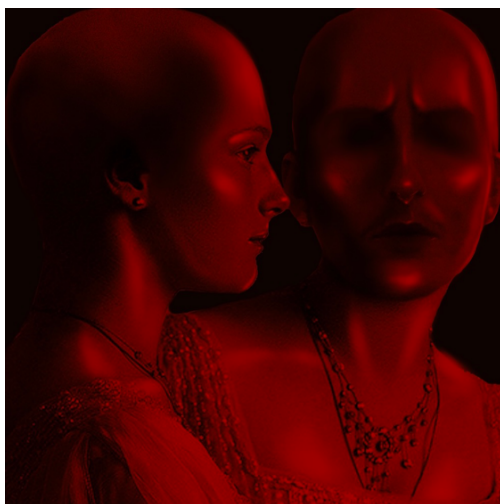
joyas, trabajarlas como un arma de doble filo, despojando esa estética bella que las caracteriza (imagen 15). Creando así una dentadura o mandíbula de metal, poniéndolos en estas figuras con estructura y rasgos fisiológicos humanos andróginos, en los cuales los ojos, color y el trabajo de la piel les quita la esencia humana, para no cumplir con ninguna responsabilidad impuesta por la sociedad, ya sea por su biografía y geografía, porque estos seres no tendrían ninguna de estas, solo son creados, confeccionados para rebatir esto que se nos es auto impuesto al nacer.

(12) Autor anónimo
Grandes duquesas Olga y
Tatiana Nikolaevna de Rusia
1913

(13) Lápiz grafito sobre papel
37x37cm
2021

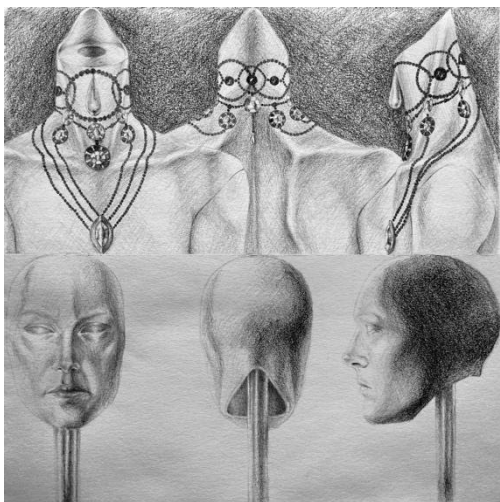

(14) intervención digital
2021

(15) Óleo sobre tela
50x50cm
2021

El dibujo como técnica es muy importante en mi proceso de creación, mediante el boceto rápido plasmo de mejor forma mi imaginario, para después elaborar un dibujo más estructurado, como se puede observar en estos dibujos (imagen 16, 17, 18 y 19) en los cuales creo personajes haciendo un estudio del cuerpo humano andrógono o no binario.

(16y17)Diptico
Lápiz grafito sobre papel
13x26cm
2021

(18)Lápiz grafito
sobre papel
10x26cm
2021

(19)Lápiz grafito sobre papel
14,5x20cm
2021

Aquí surgen las siguientes preguntas, ¿la identidad se construye desde mi entorno? ¿Nos vamos moldeando socialmente para encajar en los estereotipos ya creados? ¿Solemos nacer con un karma heredado, una identidad impuesta que repercute en nuestro vivir?¿Nos moldeamos para pertenecer o permanecer en algo, sentirnos útiles, amados y también no ser juzgados?

Ser auténtico significa haberse liberado de pautas de expresión y de conducta preconfiguradas e impuestas desde fuera. De ella viene el imperativo de ser igual solo a sí mismo, de definirse únicamente por sí mismo, es más, de ser autor y creador de sí mismo. (Bung Chul-Han, 2017, p.19)

CONCLUSIÓN.

En Imperio Cyborg se rescatan reminiscencias estéticas de una cultura ajena en el tiempo y el espacio para mí, pero no viendo lo estético como algo superficial o meramente decorativo, sino que como una referencia especulativa y modelo de creación que podría no ser discriminatoria. Me interesa la ilusión de confeccionar seres pares; intento igualarlos en jerarquías, lo que cual me es complejo y casi imposible porque vivimos en un mundo en el cual el poder mueve masas, el cual construye y destruye al mismo tiempo, donde nuestro territorio tanto biográfico como geográfico repercute intensamente en nosotrxs, muchas veces teniendo poder total sobre nuestro cuerpo y mente.

La creación de estos seres es una huida del mundo real milenario y moderno estos mundos en sí conviven y convivirán eternamente, catalogándonos, discriminándonos, afectándonos desde la aceptación y el rechazo. Hay tradiciones que parece nunca se romperán y seguirán por milenios existiendo en la modernidad. Mi mundo cyborg escapa de esto de una manera simple e ingenua tal vez si lo vemos de cierta perspectiva. La máquina podría funcionar como una suerte de salvación. Personalmente, veo el híbrido máquina humano como una oportunidad para huir del mundo humano, un mundo contaminado el cual igual logra contaminar mi Imperio imaginario. Esta recreación maquinaria la veo en un mundo paralelo al real o situada en una época atemporal que nunca existió o que podría existir en años o siglos más, un mundo sin géneros, categorías y discriminaciones...

Todxs tenemos creadores, personas que nos van confeccionando y moldeando con sus gustos estéticos, políticos y valóricos; nos construyen una identidad la cual puede ser de nuestro gusto o podemos cuestionarla, esta puede encajar perfectamente en los estereotipos ya existentes socialmente o no, estereotipos tanto liberales como conservadores. Ahí vamos viendo en cual me puedo sentir más cómodx, creo que lamentablemente si no existe un respeto hacia lo que quiero ser o me identifica personalmente como individuo es porque se nace con un karma heredado, un karma que repercute nuestro vivir y no nos deja ser libres. Identidades impuestas por nuestros

grupos familiares o sociales cercanos, los cuales muchas veces nos hacen moldearnos inconscientemente para poder vivir tranquilxs, sentirnos partícipes de nuestro entorno, ser útiles, no ser juzgados, sentir amor y aceptación, el cual no vale la pena si no puedes ser tú mismx, la única aceptación válida es de unx y de nadie más, el o la persona que te ama nunca te juzgará.

Este proyecto personalmente, me hizo canalizar y reflexionar mi postura crítica hacia el mundo. Encontrarme conmigo después de permanecer encerrado durante meses en mi hogar, cuestionarme de qué manera mi trabajo artístico puede desarrollar, mostrar o representar esta postura crítica y cómo a través de mis obras entregar a la sociedad y personas un impacto estético y contemplativo. La verdad es que como pintor busco mediante la técnica, que el/la espectador/a tenga una vivencia visual y estética, que no sólo vea un lienzo montado, sino que además pueda adentrarse a este mundo cyborg y que se cuestione mediante el discurso de este proyecto e imaginario la importancia de nuestra libertad espiritual y corporal. También valorar el arduo trabajo de grandes referentes que lucharon durante años para que esta libertad siga vigente.

Así que por ellxs como disidencias debemos seguir luchando y protegiendo nuestra libertad, para que nunca más nos pongan los pies encima y poder vivir en paz, sin miedos y rencores.

Y por último pero no por eso menos importante, agradecerles a ustedes, espectadorxs, por darse el tiempo de leer esta memoria, muchas gracias.

Por mi parte seguiré entregando mediante las artes

REFERENCIAS

Acosta, C. A. D. (2010). Judith Butler y la teoría de la performatividad de género (p.90-91). Revista de educación y pensamiento

Becerra, M. (2015). La Biopolítica de Foucault: un concepto esencial para comprender la sociedad contemporánea [blog post]. Biodiversidadla

Fernández, J. (2011). Un siglo de investigaciones sobre masculinidad y feminidad: una revisión crítica (p.170). Psicothema

Han, B. C. (2017). La expulsión de lo distinto(p.9). Herder Editorial.

Haraway, D. (1984). Manifiesto cyborg (p.3) trad. Manuel Talens y David de Ugarte

BIBLIOGRAFÍA

Acosta, C. A. D. (2010). Judith Butler y la teoría de la performatividad de género. *Revista de educación y pensamiento*, (17), 85-95.

Recuperado de

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4040396.pdf>

Becerra, M. (2015). La Biopolítica de Foucault: un concepto esencial para comprender la sociedad contemporánea [blog post]. *Biodiversidadla*

Recuperado de

https://www.biodiversidadla.org/Documentos/La_Biopolitica_de_Foucault_un_concepto_esencial_para_comprender_la_sociedad_contemporanea

Fernández, J. (2011). Un siglo de investigaciones sobre masculinidad y feminidad: una revisión crítica. *Psicothema*, 167-172.

Recuperado de

<https://reunido.uniovi.es/index.php/PST/article/view/9018>

Han, B. C. (2017). *La expulsión de lo distinto*. Herder Editorial.

Recuperado de

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=7ASIDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=A1+aura+le+es+inherente+la+negatividad+de+lo+distinto,+de+lo+ajeno,+del+enigma.+La+sociedad+digital+de+la+transparencia+elimina+el+aura+y+desmitifica+el+mundo.&ots=CfNFCcJTx_&sig=6X4ujtVgXeMNwfibN_CCa-d927E

Haraway, D. (1984). *Manifiesto cyborg*, trad. Manuel Talens y David de Ugarte.

Recuperado de

https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/beatriz_suarez/ciborg.pdf

IMÁGENES

(7) Autor anónimo, Emperador Nicolás II de Rusia

Consultada el 7 de mayo 2021 en <https://pin.it/4PfdlRQ>

(8) Autor anónimo, Emperatriz Alexandra de Rusia

Consultada el 7 de mayo 2021 en <https://pin.it/5gIRCAj>

(12) Autor anónimo, Grandes duquesas Olga y Tatiana Nikolaevna de Rusia, 1913.

Consultada el 16 de abril 2021 en

<https://delicateflowers-of-the-past.tumblr.com/post/184743356291/grand-duchesses-olga-and-tatiana-nikolaevna-of>

(9) Autor anónimo, Lili Elbe, 1920

Consultada el 4 de noviembre 2021 en <https://pin.it/6H5HYxf>

(10) Las yeguas del Apocalipsis, Pedro Lemebel y Francisco Casas, 1989

Consultada el 4 de noviembre 2021 en

<http://www.yeguasdelapocalipsis.cl/wp-content/uploads/2013/07/Scan-110731-0001WEB-2bb.jpg>

(11) Raised by wolves, 2020

Consultada el 4 de noviembre 2021 en

<https://medium.com/raised-by-wolves-1x01-episode-1-premiere/premiere-raised-by-wolves-2020-1x01-episode-1-on-hbo-maxs-1acd8ce4a7c6>