

EDITORIAL

Arte, sexualidad y género: más que palabras, acciones de resistencia

ART, SEXUALITY AND GENDER: MORE THAN WORDS, ACTIONS OF RESISTANCE

ARTE, SEXUALIDADE E GÊNERO: MAIS DO QUE PALAVRAS, AÇÕES DE RESISTÊNCIA

Juan David González Betancur*

Sexualidad y género son dos palabras que se han vuelto muy populares en el mundo actual, hasta tal punto que resultan imprescindibles a la hora de redactar cualquier documento de política pública. En el mejor de los casos, el uso de estos vocablos alberga una intención genuina de inclusión y reflexión, mientras que, en el peor, se usa peyorativamente para perpetuar lo contrario. En ese sentido, se han convertido tanto en expresiones necesarias como temidas. Con este dossier, *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas* me ha permitido pensar un número que no tema a estas palabras, pero que tampoco las use como un ejercicio descomprometido de lo que se manifiesta como políticamente correcto.

Cuando recibí la invitación para ser editor de un monográfico, y dicha invitación me daba la libertad de escoger un tema que me pareciera pertinente, pensé que no habría mejor oportunidad que esta para proponerle a nuestra comunidad artística y académica un espacio de diálogo alrededor de las preguntas que nos hacemos constantemente sobre el lugar que ocupan estas palabrejas en el mundo del arte, la creación y la crítica.

Yo mismo, como artista y docente universitario, llevo mucho tiempo haciéndome estas preguntas. En 2012, comencé un trabajo de creación (soy artista escénico) que se proponía llevar a la escena mi propio imaginario sobre lo que representaba ser homosexual y, desde entonces, todas mis puestas en escenas se han nutrido de ese tipo de preguntas. Como creador, en los últimos años, me he interesado por cuestiones asociadas a la comunidad LGBTI y, más recientemente, como profesor y director asociado al programa de Arte Dramático de la Universidad del Atlántico, por temas que giran alrededor del mundo de las mujeres. Estas vivencias me han llevado, realmente, a experimentar desde la práctica misma el acto creativo como acto de resis-

* Maestro en Arte Dramático por la Universidad de Antioquia (Colombia), magister en Literatura por la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) y doctor en Artes Escénicas por la Universidade Federal da Bahia (Brasil). Actor, director y dramaturgo. Profesor asociado del programa de Arte Dramático de la Universidad del Atlántico (Colombia). Miembro del grupo de investigación Teatro, Espacio e Interactividad TEI de la Universidad del Atlántico.

tencia. Para Gilles Deleuze (1993), el arte es el acto de resistencia por excelencia. Se trata de un acto que escapa del control social y que se constituye en llamado para el pueblo. La consolidación de este número monográfico que llamamos “Arte, sexualidad y género” pretende demostrar que, si desde el arte podemos hacer resistencia, también podemos hacerlo desde la academia y desde la generación y divulgación de conocimiento artístico.

Fredric Litto (1987) señala cómo la responsabilidad del artista que pertenece a la academia es mucho mayor que la del artista que solo se mueve en el mercado cultural. En ese sentido, nuestro compromiso como artistas-docentes-investigadores constituye un acto de resistencia mucho mayor, que trasciende las fronteras de la producción (o bien artística, o bien académica) y se permea por circunstancias que se aproximan a las infinitas posibilidades de la fructífera relación entre ética y estética. Si a la universidad le correspondería también la función de la creación (Boyer 2009), al artista que a ella pertenece le corresponde asimismo la de la reflexión y la del metalenguaje (Litto 1987). Este dossier “Arte, sexualidad y género” pretende atender a tal llamado y reúne varios artículos que integran de manera estimulante un amplio abanico de ejercicios creativos, críticos e investigativos alrededor de cuestiones que, en tiempos oscuros, nos invitan a resistir.

El primero de los artículos de este dossier nos recuerda que el arte mismo es una lucha que aún no acaba. En “Artes plásticas y mujeres en la última dictadura argentina: análisis desde un caso trans-local”, la investigadora Alejandra Soledad González nos remite al pasado reciente de nuestros países latinoamericanos. A partir de una perspectiva que combina historia, estudios de género y sociología del arte, González se aventura en la reconstrucción de la presencia de mujeres en un salón artístico de la última dictadura argentina: Salón y Premio Ciudad de Córdoba. A partir del análisis documental, la investigadora comprueba la poca presencia femenina en dicho salón tanto en calidad de participantes como en jurados. De la misma manera, señala el bajísimo porcentaje de artistas mujeres que recibieron algún tipo de distinción, y ejemplifica el caso con especial atención al Salón de Escultura de 1982, lo cual da cuenta de un ambiente marcadamente androcentrista. Con su artículo, Alejandra Soledad González nos insta a reflexionar sobre el lugar que la mujer ocupa en el arte contemporáneo y el papel que la crítica de nuestros días le adeuda.

Ya desde otra perspectiva geográfica, la investigadora María Elena Lucero, en “Pola Weiss: registrando cuerpos, movimientos y desbordes”, nos presenta un interesante panorama de la obra de la videoartista y *performer* mexicana. En un exhaustivo ejercicio metodológico descriptivo de la producción de Weiss, Lucero nos presenta un texto que pone en diálogo asuntos relacionados con cuestiones de género, el rol de la mujer en la contemporaneidad y los sistemas de opresión de la sociedad patriarcal con la creación artística. Para ello, se nutre de un abanico de autores de la literatura y las teorías feministas, rico en matices y preocupaciones.

El tercero de los artículos vincula las anteriores realidades nacionales bajo el título de “‘Tu vida también es mi país’: sexualidades disonantes y fugas de género en Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez”. La obra de las artistas Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez es abordada en este texto desde varias estrategias de análisis de discurso por las investigadoras Camila Esguerra Muelle y Alejandra Quintana Martínez. En su artículo, las autoras reflexionan sobre las prácticas vitales, artísticas y políticas de esta pareja de mujeres del cabaret político. A través de la música y la *performance*, estas artistas (argentina y mexicana) combinan arte y militancia en una discursividad transdisciplinaria que pone en jaque las hegemonías de la sociedad patriarcal.

Con el cuarto artículo, volvemos a la geografía argentina. Este retorno lo hacemos gracias a la investigadora Ana Sánchez Trolliet con su texto “Haciendo el amor en la cocina: mujeres, espacio doméstico y cultura *rock* en los tempranos ochenta.” Este artículo indaga sobre el rol de las mujeres rockeras en la escena musical argentina de la década de 1980. Por un lado, se registra cómo la ampliación de libertades debido a la vuelta a la democracia en los primeros años de la década, y la consecuente apreciación positiva del *rock*, permitió el ingreso de mujeres coristas, bailarinas, compositoras, intérpretes e, incluso, periodistas en el mundo del *rock*. Por el otro, el artículo presenta la cocina como lugar de enunciación e ironía que apareció en las letras y la gráfica de los trabajos musicales del *rock* de la época.

Hasta este momento, nos encontramos con el ejercicio de investigación de varias autoras que se han puesto en el trabajo de reflexionar sobre el lugar de la mujer como sujeto de enunciación en un mundo —el del arte— que, paradójicamente, las ha excluido históricamente. Mientras González nos plantea la dificultad de ser escultora en una época en la que la disciplina se entiende como un ejercicio de fuerzas físicas y económicas que más les competirían a los hombres, Sánchez reflexiona sobre la incursión de las mujeres en ese mundo también dominado por hombres que es el *rock*.

Haciendo una transición hacia otras perspectivas y geografías, el investigador brasileño José Maria Lopes Júnior nos introduce en el proceso de creación de su espectáculo unipersonal *Tabule, uma tragicomédia árabe*. En su artículo “Tabule e tabu: no palco uma salada de gênero, sexualidade, política e revolução a partir do cômico, se não fosse trágico” y, con un tono personal, en el que las historias de familia son puntos de partida, el investigador relata el ejercicio de composición de una obra teatral en la que se cuenta la historia de una mujer libanesa que, por diversas situaciones, termina exiliada en Brasil. A partir de las aventuras de Zahara, protagonista de este unipersonal, el autor presenta cuestiones de género, sexualidad, libertades civiles, xenofobia, terrorismo y movimientos migratorios, todo desde el contexto histórico de la relación Oriente/Occidente haciendo énfasis en los imaginarios y estereotipos que suelen rodear a la mujer árabe.

El sexto artículo de este dossier ya no se detiene en temas relacionados con el mundo de las mujeres, sino que fija su atención en el universo de los hombres homosexuales. El artículo “Modelos de intermedialidad en la adaptación cinematográfica del teatro homosexual en el cine de Pedro Almodóvar,” de Mario de la Torre Espinosa, se ocupa con mucho cuidado de rastrear la influencia de lo que su autor enmarca como teatro *queer* en la producción cinematográfica de Pedro Almodóvar. Con este propósito, el investigador se da a la tarea de mostrar ejemplos de cómo las obras de autores tan importantes como Georges Feydeau, Tennessee William, Jean Cocteau o Federico García Lorca han influido en la obra del director español, ya sea a través del ejercicio intertextual, ya sea desde la asimilación de principios formales de tales dramaturgias. En ese sentido, el artículo establece nutridas asociaciones entre el teatro y el cine producido por y en relación con la pulsión homosexual, lo cual pone en evidencia narrativas contemporáneas que no pasan desapercibidas.

Volviendo al universo femenino, pero ya no desde la perspectiva de las teorías de género, los investigadores Rafael García Sánchez, Sergio Cerezueta Bastida y Francisco Joaquín Jiménez González nos proponen “El principio formal femenino en la arquitectura funeral arcaica y antigua.” En este artículo, los investigadores establecen una relación formal entre lo femenino y la experiencia religiosa de la muerte a partir del análisis de construcciones funerarias arcaicas y antiguas. Presentando varios ejemplos, los autores defienden la idea de que muchas de

las formas dadas a las construcciones funerarias desde el Paleolítico obedecen a esa visión de la mujer como principio vital y también morada última. A partir del análisis de evidencia arqueológica, el artículo subraya la abstracción de las formas del triángulo y del círculo como representaciones de la femineidad en la construcción de tumbas y recintos funerarios.

Finalmente, nuestro dossier termina con un retorno a Brasil y un artículo que no se ocupa directamente de una manifestación artística concreta, sino más bien de la relación del arte con la escuela. "Diversidade sexual e de gênero no ensino de artes visuais para as infâncias: formalismo como elemento de estabilidade nos currículos" es el título que Edvandro Luise Sombrio de Souza y Monique Andries Nogueira le dan a su investigación. Desde el punto de vista de la enseñanza de las artes en la educación básica, los investigadores presentan el estudio realizado en tres escuelas públicas de Río de Janeiro, analizando sus programas de enseñanza de las artes visuales. Partiendo de la mirada de diversos autores adscritos a disciplinas tan variadas como los estudios *queer* y de género, la filosofía, la pedagogía y la teoría misma de arte, este artículo reflexiona sobre el lugar que las artes visuales ocupan en los currículos de educación básica y cómo esta disciplina dialoga con categorías como sexualidad y género, además de otras como raza, etnia y clase social.

La respuesta obtenida ante la convocatoria que lanzamos para la realización de este número monográfico no pudo ser más estimulante. El lector de este dossier se encontrará con perspectivas diversas que, no solo discuten los conceptos de *sexualidad* y *género*, sino que lo hacen partiendo de diferentes objetos de estudio y análisis. Así, se encontrará con los trabajos investigativos de autores provenientes de las artes plásticas, la *performance*, la arquitectura, el teatro, el cine, la música y la pedagogía de las artes.

Como artista escénico e investigador adscrito a la universidad, me complace mucho presentar a la comunidad artística y académica estos ocho trabajos que componen el dossier "Arte, sexualidad y género". No se pretende promover discursos politizados ni tampoco evadir la responsabilidad política que estos discursos sobre sexualidades y géneros contienen. Mucho menos, pretendemos hacer la revolución desde el papel. No obstante, así como Augusto Boal (2013) señala que el teatro no es en sí mismo revolucionario, pero sí tal vez un ensayo de la revolución, nuestro dossier quiere ser un ejercicio más de resistencia. La reflexión está contenida en los trabajos aquí presentados. La acción les corresponde a nuestros lectores.

REFERENCIAS

- Boal, Augusto. 2013. *Teatro do oprimido e outras poéticas políticas*. São Paulo: Cosac Naify.
- Boyer, Amalia. 2009. Por una teoría de las ideas como actos de creación y de resistencia. En *Universidad y creación*, compilado por María José Arbeláez G., 9-22. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Deleuze, Gilles. 1993. *¿Qué es la filosofía?* Barcelona: Anagrama.
- Litto, Fredric. 1987. "A sistematização do projeto de pesquisa em artes." *Art* 15: 5-37.