

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE

Departamento de Artes Visuales

S.E.U. – Seminario de Equivalencia Universitaria para la Licenciatura en Artes Visuales

“Transformaciones e Identidades”

Tesista: Marcos Luczkow
Directora de Tesis: Anahí Cáceres

2002/
Exp. Custodia N° 213540

Indice General

[Sobre la Hipótesis](#)

[Hipótesis](#)

[Introducción](#)

[Capitulo I](#)

¿Por la fotografía no me ha servido como producto final o resultado de mis trabajos?

[Capitulo II](#)

¿ A qué búsqueda pertenecen las transformaciones y los transgéneros en el arte? ¿Cuál es la relación vinculante entre poder y sexualidad? ¿Dónde encuentro el mestizaje de una identidad cultural y de una identidad sexual?

[Capitulo III](#)

¿Existen identidades alternativas que surgen a partir de la actividad artística? ¿Hay una esteticidad de las posturas ideológicas?

[Capitulo IV](#)

¿Por qué varón y mujer no son suficientes? ¿Dónde encuentro los transgéneros y las transformaciones en el campo de las artes?

[Capitulo V](#)

¿Qué es lo femenino y lo masculino? ¿Pueden convivir juntos lo fálico con lo femenino? ¿Es necesario en el arte una homologación del genero?

[Capitulo VI](#)

Junto con las imágenes de la "danza del transgénero" se presenta "[un manifiesto](#)", un escrito breve que contiene toda la oposición artística a las posiciones opresivas preestablecidas culturalmente.

[Capitulo VII](#)

¿Cómo se operan las modificaciones de una aptitud para aprender sobre el arte que nos rodea, y que se encuentra en plena mutación? ¿Cómo cambiar las representaciones de un mundo exterior, el mismo en pleno cambio? ¿Qué tipo de discurso se puede articular entre genero y arte?

[Simbolización](#)

[Conclusión](#)

[Bibliografía](#)

Sobre la hipótesis

En los comienzos de esta tesis el trabajo fue encarado dentro de la modalidad de la pintura, partiendo de fotos en blanco y negro que yo mismo tomaba de algunos amigos y personas de mí alrededor. Pinturas sobre tela en óleo y acrílico, en blanco, negro y gris, con temas que se repetían, como por ejemplo los personajes travestidos y la orientación de género. Pero al cambiar de dirección de tesis todo o casi todo se fue transformando, las imágenes dejaron de ser pinturas para empezar a abarcar varias formas de expresión a la vez y los temas dejaron de ser una excusa y se volvieron tan importantes como su simbolización.

Al encarar el compromiso de hacer esta tesis, empezaron a surgir varias propuestas de hipótesis, y trate de ser lo más objetivo que pude. De todos modos me gustaría nombrar las primeras cuatro propuestas ya que estas están directamente relacionadas con el trabajo desarrollado.

La primera hipótesis fue sobre "*Arte y Feminismo*", y este tema quería presentarse como cuaderno de historicidad en las ideologías de las diferencias, a las cuales renuncié más tarde por una supuesta falta de pertenencia que no me hacía sentir cómodo con el tema.

La segunda propuestas fue sobre "*Conceptualismo Activista*", y el título hacía referencia al arte conceptual que surge en Argentina a partir de la década del 60, sus activistas junto a sus ideologías, sobre todo el movimiento del Di Tella, pero en este caso sentí que todavía me faltaba algo para que la tesis me perteneciera de manera más profunda, aunque en este tema también se reiteraba la presencia de lo político.

Y la tercera y la cuarta hipótesis se podrían haber titulado "*Minorías en el Arte*" y la otra, "*Identidades alternativas*", estas últimas también tenían un contenido ideológico relacionado con la creatividad, pero aparte se les agregaba todo un pasado racial dentro del plano cultural, y para hablar de la opresión de las minorías también tendría que hablar de la opresión de la mujer, ya que esta se postulo como una lucha anterior a la de las minorías.

Me encontré con este conjunto de temas, y si bien, todos me interesan como futuros trabajos de investigación, yo tenía que elegir y rescatar uno solo en limpio para profundizarlo.

[tope](#)

Hipótesis

Entonces forme dos alianzas nuevas, dos hipótesis que seleccione entre las propuestas anteriores, una de ellas fue la unión de “Genero y Arte”, la cual tenía el propósito de presentar una articulación alternativa mucho más abarcativa dentro de las identidades sexuales, y la otra hipótesis que rescate de la selección anterior fue “*Transformaciones e Identidades*” que lleva un título diferente, pero las articulaciones pretendidas son las mismas.

Elegí estas palabras porque son referentes muy comunes en mi vida cotidiana, y además siento que narran a la perfección las intervenciones que quiero presentar, son palabras fuertes y contundentes, que pueden ser lanzadas como dardos en el circuito del arte de hoy.

Relacionar de manera directa lo artístico con lo personal, tomando como base los mecanismos de transformaciones alternativas que se presentan entre la identidad de genero, el mestizaje cultural y las ideologías artísticas contemporáneas. Una propuesta de articulación entre identidad - ideología - arte – estética, para tratar de conseguir algunas respuestas a las preguntas que se presentan en el campo artístico, y que no son ajenas a mi trabajo personal.

Pero de llevar esta tesis un nombre, el mas acertado seria el de “*Transformaciones e Identidades*”, ya que estas palabras parecen definirse muy bien en los contenidos del trabajo, proponiendo múltiples caminos con los cuales identificarse.

Por lo tanto esta hipótesis ya tiene sus primeros cuestionamientos y propuestas a desarrollar, como por ejemplo...

¿Qué son las transformaciones y que es la identidad? ¿Es necesaria una verdadera homologación del genero? ¿Existen identidades alternativas que surgen a partir de la actividad artística? ¿Hay una esteticidad de las posturas ideológicas? ¿Qué tipo de discurso es el que articula al genero junto al arte? ¿Por qué varón y mujer no son suficientes?

¿Qué función cumple el arte en la actualidad? ¿Sigue siendo el arte una forma de representación? ¿Dónde opera la subjetividad del arte?

[tope](#)

Introducción

“De zozobras y fantasías, de encadenamientos al estereotipo y de rupturas de moldes... transformando el sentimiento en liberación. Transformándose...”

José Antonio Nieto¹

Creo que no podría mejorar la presentación de esta tesis, después de citar las palabras de Nieto. A modo de resumen podría contar que mi vinculación con personas transgénicas se remonta a mi edad adolescente; Se trata de relaciones más personales que profesionales, mi primer contacto supuso el inicio de una de las etapas más interesantes de mi vida, tanto desde el punto de vista personal, como intelectual.

Comencé a participar en el activismo multiculturalista de la C.H.A. (*Comunidad Homosexual Argentina*)² a los veintitrés años, y los cuatro años que pertencí a ese grupo fueron decisivos para el resto de mis vivencias dentro del ambiente, inclusive en la actualidad.

No solo aprendí un vocabulario más amplio en cuanto a los temas de orientaciones, sino que supe detectar con exactitud en que punto se gesta la discriminación y la opresión social y sexual, desarrollando una óptica personal, por la diversidad y la convivencia.

En el trabajo que desarrollo a continuación hago uso de las *transformaciones* como medio de búsqueda de una *identidad mestiza*, en cuanto a lo cultural y a lo sexual, en la búsqueda de trazos para formar un nuevo mapa del cuerpo humano. Teniendo en cuenta las interrelaciones que aparecen entre identidad, género, ideología, estética, sexualidad y arte, poniéndome en todo momento como artista autor observador y artista autor observado, sin pormenorizar la crítica activa y activista.

Este trabajo de tesis se trata de todas estas problemáticas sobre la *identidad de género*, tratando de crear imágenes a semejanza que revaloricen las *transformaciones* en las cuales participo con intervenciones performativas, e invito al espectador a continuarlas, utilizando numerosos medios y lenguajes. (*Fotografías, dibujos, pinturas, bocetos, multimedia, textos, música, libro de artista, documentos manifiestos y acciones que forman parte de esta tesis*).

¿Puedo yo, de hecho, ocuparme de las actitudes de otro, de sus creencias, de sus sentimientos, sin preguntarme constantemente sobre mí mismo, por que pienso lo que pienso, por que pienso como pienso?

Hay demasiadas categorías y demasiados pocos sexos para explicar la inmensa variedad de la experiencia humana, es un tema novedoso, contradictorio, falto de consenso, sometido a debate, con polémica asegurada y apasionante.

No dudo en anticipar que para entender el rol de género de cada uno de nosotros en sociedad, los genitales son tan irrelevantes como el color de piel. Mi perspectiva consiste en hacer transitar las ciencias sociales desde los paradigmas cientificistas hacia los paradigmas éticos - ideológico - artístico.

Tomar conciencia de la necesidad de aceptar lo inacabado, rechazar las explicaciones dogmáticas, repudiar lo fácil, lo ligero y por ende lo frívolo, llamativo y superficial es parte de este trabajo; Así trate de encarar esta tesis, desde la integración, y no etiquetando.

No solo voy a hablar de *transformaciones* de *identidad* e *identidades de genero*, sino que también voy a tratar de *transformar* todos mis datos en información, para responder a aquellas preguntas que están referidas a las obras y aún no han encontrado un porque.

Entonces en el transcurso de mi tesis se han presentado algunas incógnitas que a pesar de no ser nuevas, nunca me tomé el trabajo de darles forma de palabra. La diferencia radica en verbalizar las cosas, en predicarlo, en decirlo y el efecto que produce el decirlo, el cómo se dice, para que se dice, porque se dice, en donde se dice y el desde donde se dice.

No agotar la pregunta en el cómo, sino tratar de llegar al porque, y en el porque es donde nos encontramos con el discurso, y muchas veces sabemos que en la pregunta se esconde la respuesta, por eso para mí es importante este desarrollo escrito paralelo a sus simbolizaciones.

Un ejemplo de discurso es el del arte argentino de la década del sesenta, donde encontramos un dialogo modernizador junto a una utopía tecnológica y un discurso político junto a una utopía social. En esta época de conflictos, el debate estético y el político se fusionaron en un sitio desde el cual resulto imposible discutir sobre arte fuera del debate ideológico, en tanto esto hegemonizo todos los debates de esa época.

Como eje central propongo esta hipótesis sobre "*Transformaciones e Identidades*", adherida a los cuadernos de diarios visuales. La idea sería empezar varios capítulos a la vez, tratando de que cada uno de ellos desglose una problemática diferente, como si fuesen links de la tesis y de los trabajos a realizar en estos dos años, teniendo en cuenta que algunas de las características principales en el arte contemporáneo son la "presentación" ..., y que sabemos que la trayectoria de *transformaciones* de este siglo contiene más cambios en el arte que, tal vez, todos los anteriores juntos, lo que me señala que los caminos a seguir pueden ser infinitos, que me encuentro en un conflicto producto de la crisis misma del arte y que los artistas se posicionan en el debate del arte contemporáneo, y se caracterizan a mi entender por reflexionar, y reflexionar es reflejo, y reflejo nos indica que hay una imagen, por lo tanto voy a ir acompañando mis escritos con imágenes.

Entonces tenemos escritos en papel por un lado y cuaderno de diarios visuales por otro, que van a funcionar como documentos de esas reflexiones. Es importante aclarar que estos escritos aunque sean consecuencia de una investigación en base a textos, entrevistas y diálogos, son el real producto de mi visión y reflexión personal sobre estos temas y fruto de mis acciones.

Un acercamiento a la definición de *identidad* con la que más me identifico; es la del sociólogo Oscar Guasch³...

“La identidad es un proceso subjetivo y emocional que permite a las personas y a los grupos ubicarse en el mundo; La identidad ofrece seguridad a las personas; Gracias a la identidad las personas creen saber quienes son, de donde vienen y hacia donde se dirigen; Las identidades dependen del punto de vista de quienes la sienten”.

La identidad, es uno de los pilares fundamentales en los que se apoya esta tesis, así como también lo son la fotografía y las artes visuales en general.

[tope](#)

Capítulo I

Una de las primeras preguntas que me hice con la ayuda de mi directora de tesis, fue sobre la parte técnica y la función de la fotografía en sí misma. ¿Por qué esta no me ha servido como producto final o resultado de mis trabajos?

Note que desde los antiguos daguerrotipos, a la actual fotografía digital, hay un fuerte código establecido que, a modo de manual de actitudes, se revela una gramática de las posturas, miradas, atuendos, puntos de vista, atributos y contextos de cada época, de esta manera es como conocemos la función de la fotografía tradicional.

Pero la reconfiguración permanente de las relaciones del hombre con las nuevas tecnologías y los universos que éstas generan, inducen a una reflexión sobre las alternativas del proceso en que hombre y máquina se ven obligados a redefinir los límites que los han contenido tradicionalmente.

Si bien la fotografía en mis trabajos es una constante, no se ve como trabajo en sí mismo; Descubrí que esto se debe a que la fotografía me sirve a modo de bisagra entre el trabajo y mi personalidad.

Reflexiono todo el tiempo sobre las alternativas que me ofrece la cámara, y tengo muy en cuenta a otros y otras artistas que han experimentado por medio de *transformaciones* o mutaciones y que para estos la fotografía en algunos casos es el documento de esa *transformación*, ya que las operaciones, es decir el accionar era hecho sobre ellos/as mismos. De esta manera encuentro en la fotografía una aliada y en ocasiones también la utilizo como testigo.

La simultaneidad de procesos es lo que, en la actualidad le da el pulido al resultado de mis trabajos y a la vez es el hilo conductor de esa búsqueda, de una manera coherente y conflictiva; coherente ya que me parece que buscar una *transformación* de imagen mediante la *transformación* misma es

una salida coherente; y conflictiva, porque en esas *transformaciones* hay una búsqueda de una *identidad* de origen mestizo, tanto en lo cultural como en lo racial, y en lo sexual.

Si la fotografía no es el resultado final en mis trabajos, obviamente no es porque este medio sea incapaz de expresar algo de manera artístico, sino que es un tema de elección propia para operar, y por otro lado me es imposible pensar la fotografía, la pintura, la escultura, el dibujo o cualquier otra disciplina, como módulos separados, tal vez tradicionalmente se los podía aislar, pero en la actualidad esto no tiene sentido, pensar cada disciplina por separado me es insostenible.

Este sistema múltiple de producción artística esta presente en la trayectoria de muchos artistas contemporáneos como, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Andy Warhol, Joseph Beuys, Bruce Nauman, Joan Miró, por nombrar algunos. Soy el punto de partida, la foto es parte del proceso, una herramienta, el documento del mismo. Estuve trabajando sobre una pequeña producción de "autofotos", las cuales no tienen más pretensiones que las de contar como soy en lo privado de manera rápida (instantáneas) y original (no existen negativos para hacer copias), teniendo la oportunidad de poder verme desde afuera como una especie de varón feminizado.

Esta serie de autofotos intimistas las saque yo mismo (*autofotos polaroid* y *autofotos digitales*), la idea fue usar una cámara que me permitiese obtener una imagen instantánea y única, por eso elegí la Polaroid. Por el contrario en todos los trabajos de documentación fotográfica que le siguieron a estos dos, decidí que no era necesario que yo fuese el que sacase las fotos, debido a la falta de importancia técnica y protagonista que necesitaba el documento en cuanto a su autoría. Lo importante esta en el momento, en la acción y la foto no es en este caso el arte o la obra, digamos que el momento artístico fue esa intervención o esa performance y la foto solo el documento de esa *transformación* artística.

Todas las fotografías restantes las tomo Miguel Angel Buenaventura, aunque él es fotógrafo y compartimos gran parte del trabajo, acordábamos de antemano el trabajo a realizar, en varias conversaciones en las cuales yo trate que él interpretase un guión ya pautado, que a la vez era apoyado por mi dirección en el momento de la performance.

Así se fue desarrollando este proceso de acciones e intervenciones, coherente al postulado de (*idea = arte*), una formula de procedencia conceptualista que uso como parte de un estilo que es una constante en todas mis manifestaciones.

[tope](#)

Capítulo II

¿ A qué búsqueda pertenecen las transformaciones y los transgéneros en el arte? ¿Cuál es la relación vinculante entre poder y sexualidad? ¿Dónde encuentro el mestizaje de una identidad cultural y de una identidad sexual?

Lo que busco y pretendo en primera medida mediante las *transformaciones* y los transgéneros es “un modo que pueda ser usado como medio de operación entre causa y efecto, o entre objeto y sujeto”. Este modo en la actualidad es en mis trabajos un transgénero, o sea, una conjunción de cosas y maneras que buscan un mismo destino de forma ordenada y simultáneamente, un sistema mediador entre, el proceso y mi *identidad*.

Las *transformaciones* que se han dado en mí desde que era chico, ahora de mayor se siguen dando pero de una manera voluntaria, y dirigida con el mismo fin, la búsqueda clarificadora de la propia identidad, esa *identidad mestiza*, producto del choque de Europa y América, en este enfrentamiento se ha producido un derivado que es América Latina, el lugar en el cual me encuentro sumergido dentro de un dilema, por el hecho de tener padre ucraniano, madre italiana, pero yo nacido en Argentina, aunque tenga residencia española y una ciudadanía italiana.

A veces, cuando vienen amigos a comer a casa, preparo una comida rusa que me enseñó a hacer mi papá y que se llama “perojos”⁴, y suelo acompañarla con un postre italiano muy rico que me enseñó a hacer mi mamá y que se llama “tiramisú”, entonces es cuando la mestización se hace evidente.

Seguramente esta es la problemática de un gran número de argentinos, porque somos un país hecho de idas y vueltas, soy consciente de que hay una constante amenaza territorializante, sobre todo en el contexto contemporáneo, donde el flujo de información conduce a una disolución generalizada de las antiguas territorialidades (organización territorial). Aunque sabemos que el campo de la globalización pertenece a un contexto netamente económico y que por lo tanto no podemos hablar del mismo resultado en cultura, ya que no se produce el mismo efecto, mas bien todo lo contrario, hemos incorporado nuevos términos como el de multiculturalismo y subculturalismo.

Entonces... ¿Qué es lo más certero, el contexto en el cual me desarrollé todos estos años o la fijación caprichosa al nombre de la ciudad en la cual nací? Pero no solo se trata de una búsqueda cultural, también se presenta la búsqueda de una *identidad sexual*, una identidad no vinculada con la clásica bipolaridad macho/hembra, para entender esto, debemos empezar por descartar lo biológico, ya que la *identidad de género* es inevitablemente una construcción cultural.

En este punto es necesario hablar de la vigilancia, del control, y de los mecanismos de "poder" ya que si decimos que la *identidad* es una construcción cultural podríamos remitirnos a Foucault y su historia de la sexualidad...

Si ubicamos la edad de la represión sexual en occidente en el siglo XVII, coincide con los comienzos del capitalismo burgués y con el apelativo de lo "normal" o sea la norma dentro del sistema, el método, el control, llegando a ser incluso en la actualidad literalmente asunto de "policía". En nombre de la economía y de la política de las poblaciones se ordeno y analizo la tasa de natalidad, la edad del matrimonio, la duración de la vida, fecundidad, estado de salud, formas de alimentación y vivienda, los nacimientos legítimos e ilegítimos, la precocidad y la frecuencia de las relaciones sexuales, así como las orientaciones.

Se va de lo masivamente poblacionista de la época mercantil a tentativas de regulación más finas, que oscilaran según los objetivos y las urgencias, hacia una dirección natalista o antinatalista. Se pasa a un discurso en el cual la conducta sexual de la población es tomada como objeto de análisis y blanco de experimentos. Aparecen campañas sistemáticas que tratan de convertir el comportamiento sexual en una conducta económica y política, conduciendo a las *identidades sociales y particulares* a meros estereotipos de consumo.

La discreción es recomendada con más y más insistencia. Y según una nueva pastoral cristiana el sexo ya no debe ser nombrado sin prudencia, se impone la confesión a cristianos como método, intentando imponer reglas de examen de sí mismos a partir del juego de la confesión y de la dirección. Esa obligación fue fijada al menos como punto "ideal" para todo buen hombre, entonces el propósito no es solo confesar los actos contrarios a la ley, sino intentar convertir el deseo en discurso, para tornarlo moralmente aceptable y técnicamente útil.

¿Y que mejor manera de control puede haber que la clasificación y etiquetación, el tener que adjudicarse a un grupo obligatoriamente?

■

Cuando yo hice mis estudios secundarios, en las escuelas del estado se daban muy periódicamente clases de educación sexual, de las cuales si eras varón y la clase era sobre el cuerpo de las mujeres, todo los chicos salíamos del aula sin enterarnos del porque, pero eso no era lo más excluyente, lo peor venia cuando daban la clase de sexualidad para varones, no solo sacaban a las chicas, también era seguro que el docente o medico a cargo, hablaría solamente de las posibilidades del varón heterosexual y de sus ventajas, dando por sobre entendido que todos éramos heteros, por lo cual también en esta clase al tener una orientación sexual diferente quedaba totalmente excluido.

■

Ahora y recién ahora, a pesar de la educación escolar recibida, sé que no hay nada de lo cual avergonzarse, jamás se conocerá demasiado la naturaleza humana. Muchos de mis compañeros varones también sufrieron esa ignorancia y desinformación, a tal punto que muchos no saben lo que es una menstruación o un orgasmo.

Pero, además las clases de educación sexual se siguen dando en las escuelas (año 2002), yo mismo las he presenciado como docente, y las *identidades* diferentes siguen siendo un tema ausente, quedando afuera por falta de preparación o de información de parte del parlante de ese tipo de clases especiales.

Una de mis primeras apropiaciones y refugios fue Sade, que escribía en el sentido fuerte de la expresión, mezclaba cuidadosamente la redacción con escenas eróticas cuya repetición, prolongación y estímulo eran un canal de información inmenso en mi adolescencia. Digo apropiaciones porque, para aquella época tenía más posibilidades de aprender de Sade que de mis "normales" maestros.

Podríamos revelar que, seguramente los racismos de los siglos XIX y XX, como también la misoginia y la homofobia encontraron algunos de sus puntos de anclaje en las sistematizaciones del siglo XVII, sobre todo en la educación de los jóvenes, inclusive en las apresuradas conclusiones de la medicina que hoy en día sigue tratando de excusarse por los malos manejos del pasado.

■

Recuerdo que cuando era chico y jugaba en la puerta de mi casa con otros chicos de mi edad, lo que más deseaba era ser un super héroe... aunque a veces según la conveniencia de los poderes, interpretaba a una super heroína y las abundantes posibilidades que ella tenía para solucionar problemas. De lo masculino a lo femenino, el poder que generaba esa transformación era único y en la mayoría de las veces invencible, sobre todo para los otros chicos que jugaban conmigo. Nadie cuestionaba mi fantasía infantil, ni los poderes ni la sexualidad del personaje, era aceptado sin discusiones ni planteamientos..., como suelen hacerlo solo los niños.

■

Mis deseos de *transformación* y de manipulación de "poder", no solo dan cuenta de la fuerte necesidad de expresión, sino que también necesitaba blanquear mi *identidad sexual* y demostraba una profunda admiración hacia la mujer de una manera performativa interpretando a un varón feminizado. Entre algunos de aquellos héroes dotados de características humanas, podemos citar, la pareja Batman y Robin, dos individuos que ocultan su personalidad bajo el aspecto de otra, acuden al lugar del crimen con un atuendo que se asemeja a la forma de un murciélago. Es indispensable que su traje sea una malla elástica, muy adherida al cuerpo. Green Arrow

también con la malla pegada al cuerpo, y un par de botas y otro de guantes, recuerdan la indumentaria de Robin Hood, actúa solamente merced al uso de flechas, y estas han sido concebidas en las formas más extraordinarias ofreciendo varias posibilidades de empleo. Las características fundamentales de Flash son las mismas, atildada presentación, capacidad de rápida *transformación*, doble *identidad*. También encontramos a Aquaman, con su joven efebo compañero Aqualad, que puede vivir bajo el agua, y posee poderes telepáticos.

Todos ellos sospechados en sus condiciones masculinas, de ciertos elementos homosexuales, según Umberto Eco⁵.

No creo que haya sido una casualidad que de chico eligiese expresarme por medio de ellos, ya que de alguna manera ellos parecían tener mayor experiencia en el campo de las *transformaciones de identidad*.

A partir de este tipo de cambios descubro las cosas, las puedo llevar a su límite o puedo invertir su curso a manera de acto expresivo.

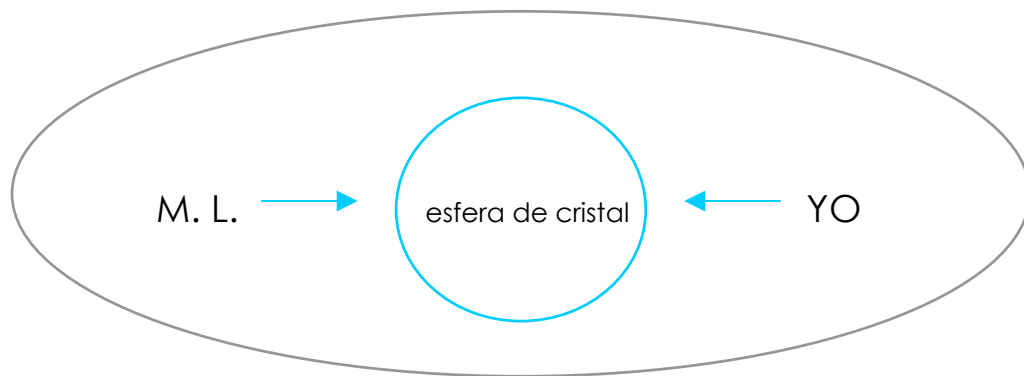
Esas transformaciones en la actualidad tratan de ser un reflejo interno de una búsqueda de la identidad, que genera otras *identidades nómades*, y según la situación o la representación estas *identidades* se ponen a mi servicio creativo y demuestran sus atributos, yo no me encuentro en una de ellas, sino en todas, o mejor dicho en su conjunto.

[tope](#)

Capítulo III

*¿Existen identidades alternativas que surgen a partir de la actividad artística?
¿Hay una esteticidad de las posturas ideológicas?*

Podría plantear una fórmula en la cual este mecanismo de transformaciones se vea de una manera más gráfica, por un lado MARCOS LUCZKOW, por el otro YO, y en el medio podría describir una esfera de cristal traslúcida en la cual MARCOS LUCZKOW y YO, (que serían el mismo), van guardando todos estos descubrimientos que estoy mostrando a manera de acto o acción. En este proceso se forma una estetización del producto que queda dentro de la esfera de cristal, y a este resultado de creación lo puedo llamar arte simplemente por el proceso que cumple.

Elegí que la esfera sea de un material como el cristal, para que se pueda ver hacia el otro lado, y de esa manera habría un flujo de información que circula de una punta a la otra. En cambio si hubiese elegido un espejo y lo hubiese colocado en el medio, la información no circularía y el significado del gráfico sería otro, tal vez más relacionado con un fenómeno narcisista.

De todos modos para mí no sería un problema que alguien lo interpretase como fetichismo o narcisismo; el fotógrafo Pierre Molinere presenta claramente este caso y por eso no se lo desconsidera como artista, pero mi intención es simplemente otra, y me gustaría que se profundice bien en el trabajo.

A todo esto, la fotografía también sufre ese tipo de *transformaciones* o mutaciones complementándose y articulándose con mis deseos. Desde el principio del proceso, cuando selecciono la imagen en el cuadro del visor mediante mi cámara, hasta el final, se producen los grandes cambios; las texturas y la tridimensión mutan, se manipula la perspectiva, las escalas, el foco, los colores, se eliminan los estímulos sensoriales no ópticos, los movimientos, la tercera dimensión, se amputan porciones del espacio, y al resultado se le siguen aplicando *transformaciones* que pueden ser a manera de collages, retoques de pintura, transferencias, diapositivas, programas de ordenadores como Photoshop, Mr Photo, Photo Suit, etc.

La obra es el proceso no el resultado. Aunque esté "creando" simplemente para producir el efecto de la pregunta y no para responderla, también puede pasar que se proponga un determinado lenguaje y que la obra sea leída con otro, entonces la obra sigue sufriendo *transformaciones* según la necesidad del observante, que de hecho es lo que suele pasar a menudo en las intervenciones públicas, pero no es mi objetivo imponer o dar un mensaje reivindicador o absoluto. Todo lenguaje manifiesto tiene una lógica, esa lógica que uso, son las *transformaciones* y los transgéneros como medio de operación, y la causa última podrían ser esas *identidades* y el entendimiento de mi vida cotidiana *transformada* en arte.

Para mí en las artes no hay un solo modo de expresión, se puede observar diversidad, como objetos, performances, fotografías, dibujos, escritos, multimedia, acciones y reflexiones, todo al servicio de la producción de subjetividad. Incluso podemos esperar todo esto de la misma persona, por lo

general es inevitable que haya un estilo característico en cada artista, pero también puede no haberlo, como en algunos protagonistas de la transvanguardia de los 80'.

[tope](#)

Capítulo IV

En lo que quiero ahondar es en las orientaciones sexuales e identidades sexuales. ¿Por qué varón y mujer no son suficientes? ¿Qué son los transgéneros y qué son las transformaciones en el campo de las artes?

Empecemos por explicar y diferenciar algunos puntos, pero sin ánimos de clasificaciones, para luego poder elaborarlos más detenidamente. El hombre idéntico a los demás hombres es una abstracción, sabemos que las personas tienen diferentes maneras y modos de ser y que por lo tanto sus orientaciones son diferentes en cada uno, al igual que sus realidades, por ejemplo: a grandes rasgos, en lo sexual algunas personas se definen ideológicamente como heterosexuales, y otras como bisexuales, homosexuales, trisexuales, monosexuales, asexuales; mientras que otros grupos prefieren encontrarse entre definiciones como las de transformistas, travestís⁶, transexuales, transgéneros, eunucos, queers, cross-dressing⁷, drag-queens, drag-kings, incluyendo a los hermafroditas.

Estas últimas definiciones no están relacionadas directamente con la orientación sexual, la diferencia es más o menos clara, cuando hablamos de orientación sexual no estamos hablando de algo visible, (cuando miramos a una persona no podemos decir de esta que es heterosexual u homosexual por solo verla), pero cuando hablamos de *identidad sexual*, este término implica de manera visible a las personas, ya que generalmente en la construcción de esa *identidad* también nos encontramos con un cambio de imagen, que se manifiesta de adentro hacia fuera.

No es fácil establecer fronteras diferenciadoras entre unos y otros. De hecho se han establecido, pero en vano. El afán de introducir en un concepto etiquetador de manera rígida a un conjunto de personas que reúnen "determinadas características" ha resultado en la práctica inviable. La rigidez conceptual es en sí misma excluyente al sustentarse en tipologías que no admiten una continuidad.

A las dificultades para establecer diferencias nítidas y definitivas entre, por ejemplo, un travestido y un transexual no operado se unen, a veces, las

dificultades internas del sujeto etiquetado, cuando rechaza el termino que previamente aceptaba, por ejemplo la persona que a cambiado de sexo quirúrgicamente: al ser ya del otro sexo y ajustarse, aceptando al máximo, al sistema bipolar de géneros reniega del termino transexual; Ya que ahora es mujer, de igual forma que antes era hombre.

El propio concepto de *identidad* es ambivalente, por una parte, cuando es impuesta puede verse como una burda táctica de "poder", diseñada para oscurecer la autentica diversidad humana con categorizaciones estrictas de uniformidad, de las cuales ya hablamos. Pero, al mismo tiempo, *identidad* es diferenciación, tiene que ver con las afinidades basadas en la selección, la autoactualización y la elección.

Me remito a la hipótesis y como dijimos anteriormente, en el arte contemporáneo es difícil pensar las diferentes disciplinas plásticas por separado; Los transgéneros en el arte podrían ser una conjunción de formas y maneras que se interrelacionan y entremezclan para llegar a una misma idea, saliéndose del género o de la disciplina aislada, y haciendo más difícil el definirlos, por ejemplo: En el arte actual, en una performance, en una vídeo/instalación, en una acción, intervienen varias modalidades. En las palabras *identidades* sexuales transgenéricas pasa algo similar, estas sirven para encerrar a aquellas *identidades* que son difíciles de definir como los/las hermafroditas, transformistas, travestís, transexuales y todos aquellos que no pertenezcan a la tradicional, bipolaridad de los modelos hembra/macho.

Lo "normal" es la costumbre y, por eso, del que se sale de lo normal se dice que atenta contra la moral y las buenas costumbres (lo de buenas es un claro método opresivo), y no creo que las personas con su actual ropaje técnico se acerquen mucho a lo natural, visto como "normalidad".

La cultura occidental esta plenamente comprometida con la idea de que existen solo dos sexos, incluso el lenguaje niega otras posibilidades. Para escribir sobre estos temas hemos tenido que inventar convenciones como, el/la⁸, los/las, denotar alguien que no es claramente ni varón ni mujer o que quizá pertenece a ambos sexos a la vez.

La necesidad de que las personas se adscriban a un solo sexo es una exigencia que aparece con las sociedades modernas, pero que no siempre ha existido, al menos de la misma manera.

No me parece correcto hacer una definición para cada categoría, no lograría explicar exactamente lo que son, y estaría tratando de llevar un control absurdo, por eso la palabra transgénero es tal vez la más adecuada.

También soy testigo de que en la practica, estas categorías no son estancas, cerradas e impermeables entre sí. La variedad de la experiencia humana difícilmente pueda ser encerrada en los estrechos márgenes que estas categorías establecen, aunque encontrar una adecuada con la que definirse sea vital para muchas personas.

Ahora tendríamos que tratar de explicar *transformaciones*, y podríamos tomar también como transformaciones en estos casos las mutaciones, las transfiguraciones, intrafiguraciones, y todos aquellos cambios, acciones y operaciones físicas o matéricas, así como las lingüísticas, discursivas y

mentales que afecten directamente al sujeto, como las intervenciones sobre "*propuestas lingüísticas*" que hice en forma de afiches que fueron pegados en la vía pública, de las cuales hablo más adelante.

Otros ejemplos a otras escalas lo son la búsqueda del yo interior de Cindy Sherman mediante sucesivas *transformaciones* y su obra de carácter autorreferencial, nos muestra como el travestisaje nos puede conducir en la búsqueda de *identidades alternativas*. Así como las apropiaciones y *transformaciones* de imágenes y textos de Barbara Kruger, y las intervenciones públicas de Jenny Holzer o las imágenes violentamente comprometidas con la *identidad* de lo femenino de Judy Chicago y Ana Mendieta, o la opresión de la mujer islámica contada por la misma Shirin Neshat. Y dentro de las mutaciones mismas nos encontramos con Orlan, que no duda en usar la tecnología quirúrgica como herramienta de creación, convirtiéndose en sujeto y objeto al mismo tiempo.

En el arte actual se cuestiona la posición canónica del arte tradicional, podríamos decir por lo menos que el arte ha desaparecido como pacto simbólico, en la actualidad es simplemente una producción de valores estéticos bajo el nombre de cultura, o sea, que no tiene porque haber simbolización, a esto Baudrillard lo llama transestética, una palabra que define con amplitud todas las *transformaciones* que se van dando en la estética, así como en el gusto y en los cánones de belleza que van sucediendo con el pasar de los siglos, o acaso ¿Lo que es bello hoy lo fue siempre? ¿Dónde opera la subjetividad en el arte? Madre, palabra indecente... así es como en "*Un mundo feliz*", de Huxley se mostraba de forma irónica y anticipada la grandeza de la subjetividad de valores en la cual convivimos. En el arte actual tan influido por la hermenéutica y el psicoanálisis, ya no hay un criterio estético, todas las estéticas coexisten en una total indiferencia, en este punto, ya no encontrándonos ni en lo bello ni en lo feo, sino en la imposibilidad de juzgarlos, esta es la crisis de la cual hablaba anteriormente.

Se puede deducir que las *transformaciones* que afectaron a las culturas son esa transestética que aún sigue y seguirá *transformándose*, en algunos casos produciendo subjetividad y en otros produciendo solamente imágenes.

En el caso de la pintura o la fotografía, cuando en mis trabajos empleo colores para hacer referencias conceptuales, los grises, no solo quieren referirse a la indiferencia social, y a la injusticia contrastada presentada como el blanco y el negro, también quieren hablar de esa coexistencia y de esa total indiferencia que siento seguramente producto de la crisis cultural. Cuando trabajo sobre algún personaje lo que estoy haciendo es aún autorreferente y también puedo hablar de esas *transformaciones* como utopías, no como algo imposible sino como metas que se pretenden alcanzar, hacer de la vida el arte, y vivir dentro de una gran performance, *transformando* todo lo que tenemos a nuestro alcance, incluso a nosotros mismos.

■

Hacer que los días de lluvia, sean menos grises...

...la "Charlona" es el nombre de un palo borracho que cuidó desde que este tenía tan solo diez centímetros. El nombre se lo dimos por la calle Charlone del barrio de Chacarita, donde pasábamos las tardes en el patio de la casa que usábamos de oasis, en el cual mi amiga Cale poseía una jungla de plantas dentro de las cuales se encontraba la "Charlona".

Se llaman palos borrachos justamente porque toman mucho agua de la tierra y la almacenan; este árbol es ideal para plantar en terrenos bajos, en donde se forman charcos.

Después de un par de años en Villa Luzuriaga, la "Charlona" llegó a medir dos metros y la maceta que le había servido de casa móvil ya le quedaba chica. La zona ferroviaria del barrio de Brián ofrece mucho terreno disponible para plantar árboles, ya que en sus costados hay zanjas y calles de tierra en las que siempre se acumula agua. Le elegí un lugar de esos, en el cual pudiera extenderse a lo alto y a lo ancho, ahora no solo estira sus raíces, también da sombra y hace que el barro estancado dure menos días. La visito prácticamente todos los días, en especial los días de lluvia, esos días tan melancólicos y a veces tristes, me paro un rato frente a ella con el paraguas y me gusta contemplarla. En verano se puede ver como aumenta su tamaño rápidamente y ofrece a la vista un verde joven, brillante y chillón. Tal vez más adelante dé flores y capullos; ya hay otros palos borrachos en las vías y algunos tienen nidos de horneros. Verla me hace feliz, me quedo mirándola, diez o quince minutos, y casi puedo verla crecer delante de mí. Ahora creo que los días de lluvia ya no son tan feos e inútiles como antes...

■

El relato del árbol tal vez pueda parecer precario o vulgar, pero es un buen ejemplo de las *transformaciones* internas o mentales que se originan en una persona, a partir de un hecho externo, aunque el árbol también afectó el paisaje de la calle *transformándolo* con su belleza.

Puedo deducir, que en todas las *transformaciones* que efectuó, se transfloran cambios internos, que luego se exteriorizan como *transformaciones* o cambios físicos externos. Es posible una metamorfosis exactamente inversa a la pesadilla de Kafka⁹, no del hombre convirtiéndose en gusano, sino del objeto convirtiéndose en sujeto, la metamorfosis de la alienación

convirtiéndose en una “libertad” cada vez más amplia. Una libertad insertada que consiste en asumir su propio papel social sin quedar reducido a él.

[tope](#)

Capítulo V

¿Qué es lo femenino y lo masculino? ¿Pueden convivir juntos lo fálico con lo femenino? ¿Es necesario en el arte una homologación del género?

Encontramos en las enciclopedias la palabra lo femenino como: femenil, fembra, femenilmente, femina, feminista, femeneidad, femineo, feminidad, todas estas palabras nos hablan de lo mismo, de lo femenino con relación a la mujer y al hombre. Lo femenino no está solo en la mujer, también es común al hombre y viceversa.

El lado femenino en los hombres, teniendo siempre en cuenta que algunos serán menos o más femeninos que otros, es el lado que generalmente más esconden y del que menos hablan. Esto es una problemática sociocultural que también se encuentra dentro del debate educativo, es claro si vemos que ser hombre y por lo tanto tener falo, es tener el “poder” en una sociedad patriarcal y muchas veces también implica el “éxito”, mientras que ser mujer aún hoy nos indica debilidad.

Igualmente, no creo que esto se pueda sostener por muchos años más, ya que los cambios son progresivos y se ven en casi todas las sociedades. La figura endeble de la mujer está siendo reemplazada por una figura más independiente y menos conservadora. Los movimientos feministas y neo feministas tanto como los movimientos gays-lesbicos¹⁰ son los principales impulsores de estos cambios, han tenido una cronología en la Historia del Arte, por ejemplo en los contradiscursos a la homofobia de la literatura, la maduración y la toma de la palabra, sus filiaciones, sus transmisiones de herencia... por diferentes escritores que podríamos nombrar linealmente, de Walter Pater a Oscar Wilde, de Wilde a Gide, de Gide a Foucault, en torno a sus nombres se cristalizó buena parte de la historia de la homosexualidad a finales del siglo XIX y principios del XX, todos ellos abrieron camino hacia una reflexión sobre este tema.

En las artes plásticas, se ve la toma de la palabra en mujeres como Frida Kahlo, Niki de Saint Phalle, Rebecca Horn, Eva Hesse, Kiki Smith, Sara Lucas,

Zoe Leonard o las Guerrilla Girls, con un discurso visual muy arraigado en el feminismo y neo-feminismo.

O simplemente en la historicidad de los procesos culturales, sin que este sea necesariamente lejano, por ejemplo en los "tehuelches" y "puelches" de nuestro territorio, en los grupos había tantos chamanes varones travestidos como mujeres, eran hombres que vestían como mujeres, no solo curaban a merced de sus tambores manuales, también cocinaban y transportaban agua.

Los chamanes eran muy temidos, los llamaban "carmelachi", nombre que se atribuye erróneamente por los españoles al espíritu del mal de los tehuelches. No contento con esta historia de los "cus"¹¹ (templos dedicados a las divinidades homófilas), Becker convierte a Ometecutli, señor de la dualidad en un dios bisexual. Bisexualidad que extiende asimismo a la diosa madre quechua Pacha-Mama (la Madre Tierra inca), divinidad que al igual que Mama-Cocha (la Madre Mar), nunca tuvo una clara representación en el panteón inca.

En las culturas chinas antiguas, el travestisaje permitido únicamente a los hombres, era una acción de carácter ordinaria en las puestas teatrales. En los griegos, la efebía ateniense, que implicaba un periodo de guarnición en el exterior de la ciudad, conservaba también ciertos rasgos de una etapa oculta de aprendizaje al desnudo. El mentor, el erastés, sirve de referencia de una virilidad consumada, que con el tiempo adquirirá caracteres de saber más que de fuerza, buscando el discípulo, penetrar el saber del modelo como lo intenta Alcibíades en "El Banquete".

En este punto de la tesis me gustaría cuestionar el origen y uso del nombre como patente canónica de los artistas y la legitimación de la firma como garantía de la obra de arte, por ejemplo si mi nombre fuese un nombre en femenino y yo firmase mis trabajos como tal, siendo yo un masculino, ¿Se produciría alguna *transformación* en la interpretación de los trabajos? ¿Se emiten prejuicios sobre las obras a partir de la sexualidad del autor? ¿Qué función cumple la firma sobre la obra? ¿Habría un manejo y una producción de la subjetividad?

Podemos decir que la información y la comunicación operan en el corazón de la subjetividad humana, no únicamente en el seno de sus memorias, de su inteligencia, sino también de su sensibilidad, de sus afectos y de sus fantasmas inconscientes.

Por ejemplo, en el diseño asistido por computadora, se conduce a la producción de imágenes que se abren a universos plásticos insospechados, como la solución de problemas matemáticos propiamente inimaginables pocos años atrás. La producción maquina de subjetividad puede trabajar tanto para lo mejor como para lo peor, hay que cuidarse de cualquier ilusión progresista o de cualquier visión sistemáticamente pesimista.

Esta evolución tecnológica no puede ser juzgada ni positiva, ni negativamente, todo depende de lo que se logre junto a ella, lo mejor sería la creación, la invención de nuevos universos de referencia. Las categorías de libertad y desinterés son esenciales de la estética contemporánea, este

desprendimiento de un objeto ético-estético del campo contemporáneo corresponde a la vez a un deseo mutante.

Esta producción de subjetividad a la cual apelo es esa transferencia a la que Marcel Duchamp llamaba el "mirador", subjetivación que se opera entre el autor y el contemplador de una obra, como por ejemplo en la feminización de la serie de trabajos "Rose Sélavy" de 1921, que comparte el artista con su amigo Man Ray.

Llegando a este punto y teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente sobre una parte interna femenina; Como experiencia y manifestación de tal parte voy a efectuar una serie de trabajos sobre *transformaciones*, (CD Room, fotografías b/n), al que voy a llamar "danza del transgénero". Esta danza frenética en la cual se desdibuja y hace confusa la identidad del protagonista, junto a su música, hecha especialmente para este acto, pretenden ser espejo visual de esta tesis poniendo en escena lo fálico y lo femenino.

La música creada totalmente por ordenador, fue hecha de la misma manera que las fotografías, es decir que se les mostró un guión y bocetos a los músicos, para que conozcan de que se trataba el proyecto, pero a diferencia de lo que hacen habitualmente, el tema de la performance se grabó en un CD. "Los Tigres voladores", pretenden ser una banda de músicos performers, que improvisan temas como obras únicas, ya que no vuelven a existir porque por lo general tocan en vivo y no se graban las melodías, por ahora esta integrada por dos amigos míos, Toro y Lucas. Ellos trataron de interpretar algunos contenidos que caracterizaban a la danza y al danzante, aportando la parte auditiva de esta acción urbana.

Observando las relaciones deformantes y formantes intrafigurales, que existen en las imágenes de la "danza del transgénero", se pueden deducir o interpretar varios caminos nada casuales, como lo es por ejemplo la presentación de lo público y lo privado.

Como en la identidad misma, en la cual el proceso de formación es de adentro hacia fuera y de afuera hacia adentro, en la presentación de la "danza del transgénero" se ve paralelamente con las primeras imágenes de interiores de una casa (*privado*) y luego saliendo a los exteriores de la ciudad, más precisamente en la calle (*público*), para más tarde volver nuevamente hacia adentro. Es esto un proceso de formación y una ruta en la cual la información entra y sale, modificando en su camino el proceso, el destino y al sujeto unisexo.

También decidí recurrir al movimiento como efecto visual en las fotografías, ya que el movimiento es en sí *transformación* constante, y le brinda ambigüedad, más protección al personaje.

Sabemos que nuestra identidad está formada o más bien se encuentra en proceso de formación constante y que es tan inestable que las *transformaciones* que sufre son parte misma de esa *identidad*; Esa inestabilidad está en la danza, presentada sobre una estructura en forma de puente, con todo lo que significa esta palabra, un espacio urbano que une

dos o más lugares, pero que concretamente no pertenece a ninguno de ellos, es un espacio de transición, y tal vez un lugar sin *identidad* o con varias de ellas.

La propuesta no es solo estética, también pretende ser provocativa desde su origen de *identidad*. Dentro de estos trabajos, deseo practicar una feminización de diversas maneras, en varios contextos, en distintos momentos, en distintas etapas y con diversas consecuencias, a modo de performance o acción. Con el propósito de presentar de modo artístico el respeto adecuado hacia la verdadera naturaleza ambigua, ambivalente, multi-contextual, multi-dimensional, emergente de los fenómenos relacionados con el cambio de sexo y las *transformaciones de identidad*.

Las especulaciones imaginarias que pueden surgir por solo mostrar una imagen humana ambigua y en plena *transformación*, junto a la autoría de la obra son infinitas. Mi idea es mostrar una imagen, darle lugar al prejuicio con el cuál tratamos a las cosas, para que arme su juicio, mostrar toda mi parte femenina no solo en las imágenes, entonces la *transformación* ya no se encontraría solamente dentro del producto, sino que lograría también una transformación del imaginario. O sea que la persona que observe solo el trabajo como producto de la necesidad de generar esa imagen, sentiría que la *transformación* ya no estaría solamente en el objeto, sino que también estaría fuera de él, alrededor de la obra, entre ella y el observante.

Esta relación que se forma entre el objeto y el observante o mirador, es única e irrepetible, para cada espectador va a ser diferente según la interpretación subjetiva que haga del mensaje. La imagen se va a formar dentro del observante según su voluntad, aunque el origen de esa imagen esté sugerida en el objeto, este juego o manipulación es ejercido intencionalmente.

[tope](#)

Capítulo VI

Junto con las imágenes de la “danza del transgénero” se presenta “un manifiesto”, un escrito breve que contiene toda la oposición artística a las posiciones opresivas preestablecidas culturalmente.

De esta manera, haciendo uso de la efectividad de otros *manifiestos* pertenecientes a movimientos contemporáneos de arte, y aprovechando el contenido ideológico de esta tesis, le doy origen a este escrito de la resistencia, con el cual pretendo no solo desnudar las razones de este

trabajo, sino que también quiero poner en jaque, todos esos cuestionamientos absurdos por los cuales se separa metódicamente y se margina sistemáticamente. No solo a las supuestas minorías sexuales y subculturas urbanas, también a muchos sectores sociales oprimidos económicamente que no pertenecen a grupos pequeños.

A favor de una diversidad cada vez más amplia, nace para contraponerse a las posturas más conservadoras esta manifestación de características desestructuralistas...

Manifiesto anti – género

A aquellos y aquellas que se ríen y sonríen...

Que creen saber lo que son..., de donde vienen y adonde van...

A aquellos y aquellas que quieren vigilar y controlar

Ni hombre, ni mujer...

Estoy naciendo y estoy muriendo..., ya puedo ver que estoy llegando...

Casi femenino, casi masculino...

La bipolaridad que discrimina a sus propios matices, el ideal estereotipado, fácil y superficial

¿Dónde esta la verdadera naturaleza ambigua...?

¿Quién tiene esa identidad estable, plena y monolítica...?

Se rompen los moldes binarios...

Transformando, transformándote...

Estoy naciendo y estoy muriendo..., ya puedo ver que estoy llegando...

¿Dónde esta la diversidad...?

Ni él, ni ella...

Al que oprime y reprime...

Ni matriarcal, ni patriarcal...

Al que tilda de rosa o de celeste para marginar

En contra de las fobias internalizadas

El mulito, la pingüino y el rano

Multiculturalismo, multicontextualismo...

Tomar conciencia de la necesidad de aceptar lo inacabado...

De no querer responder a todas las preguntas

Para la resistencia...

Para la liberación de conceptos...

Invito a la integración, interpretando, y no legislando.

Este manifiesto, lo fui construyendo en el transcurso de la tesis y es la expresión escrita de las necesidades actuales de la libertad a la cual apelo. Tener la oportunidad de ser leído desde otro punto de vista y que la obra tenga múltiples interpretaciones, no es engañar a las personas, la ambigüedad que generan los trabajos son consecuencia de una revelación, de lo que soy, de esa necesidad de expresarme mediante la interpretación de lo femenino, es ahí donde me encuentro hablando nuevamente de esa *identidad mestiza* con la cuál convivo.

Para las personas que siguen los postulados del fenómeno estadounidense del *Gender fuck*, cuya traducción posible sería "jodedores del género", por ejemplo la anatomía genital, el sexo, no solo se oculta a través del género, sino que este se muestra de manera deliberadamente confusa y provocadora. Las múltiples combinaciones permiten el deambular por la vía pública de personas con la cara maquillada vestida con traje convencional de hombre, de la misma forma que se puede observar a alguien con un vestido muy femenino, botas militares y en la cara barba de varios días. Cualquier combinación enfrentada a los estereotipos impuestos es apropiada para el *gender fuck*, pudiendo así manifestar el rechazo a las exigencias de la sociedad, que me obliga a vestir siguiendo el dictado de mis genitales.

Este acto performativo y anti - sexista, siempre será un ejemplo de feminización de género, es en consecuencia, resultado de una acción, previa y mentalmente diseñada, que persigue que el conjunto corporal y extracorporal de la persona que se muestra y se expone sea percibido de forma confusa.

Por ejemplo, hay colores cuyos significados conceptuales nos pre limitan. En el caso de un futuro nacimiento de un niño o una niña, los festejos de tal evento cumplen con algunos requisitos a la hora de hacer un regalo al infante. Sabemos que se encuentra perfectamente establecido el color del obsequio con el sexo de la niña o del niño, y que las alternativas más obvias son rosa y celeste, lo cual subraya la etiquetación bipolar que fue construida culturalmente. El *gender fuck* también cuestiona estos elementos de nuestra cultura.

En esta intención hay una especie de búsqueda, despliegue y *manifestación* de contraidentidad. Confundir también es hacer.

[tope](#)

Capítulo VII

¿Cómo se operan las modificaciones de una aptitud para aprender sobre el arte que nos rodea, y que se encuentra en plena mutación? ¿Cómo cambiar las representaciones de un mundo exterior, el mismo en pleno cambio? ¿Qué tipo de discurso se puede articular entre género y arte?

Parece ser que el inconsciente freudiano es inseparable de una sociedad apegada a su pasado, a sus tradiciones falocráticas, a sus invariantes subjetivas fuertemente arraigadas, el tema del “poder” reaparece como un fantasma en todos nuestros comportamientos. Las personas contemporáneas reclaman sin duda un recambio más orientado hacia el futuro y la aparición de nuevas prácticas sociales y estéticas. Este reclamo hecho discurso no puede tener mejor interlocutor que el mismo Didier Eribon¹² que transcribe con claridad las experiencias de la opresión en sus libros.

Volviendo hasta algunas de las preguntas de la hipótesis, nos diría Jean-Paul Sartre... ..Lo importante no es lo que se hace de nosotros, sino lo que nosotros mismos hacemos de nosotros. Y a modo de diálogo imaginario agregaríamos que la “libertad” consiste en carecer de identidad, y no en tener una y defenderla; Lograr ese puente que une ambos puntos, y quedarnos en el medio a disfrutar de ese espacio transitorio, mientras el mundo se encuentre en plena *transformación* o mutación nos estamos garantizando que exista la libertad.

Como dijimos anteriormente, la *identidad* es una construcción cultural y un proceso educativo, el cual aprendemos junto con el lenguaje, empezando desde nuestra experiencia cotidiana hasta las cosas que nos parecen más influyentes, como lo pueden ser las enseñanzas personales de nuestros padres, los medios masivos de comunicación, los textos educativos, en especial el diccionario del vocabulario que usamos.

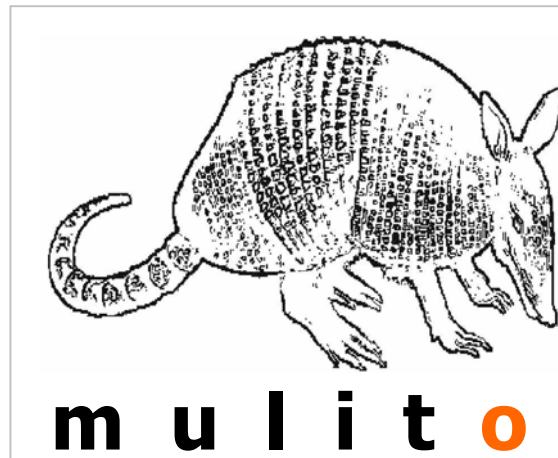
De este modo a este trabajo de imágenes, se le agrega otro a modo de nuevo link; este es una documentación fotográfica de una intervención que ya nombre anteriormente y que pretende abordar el mismo tema, pero con otro formato; Las llame “*propuestas lingüísticas*”, y están referidas a los artículos que acompañan a algunas palabras, como también a la última letra de algunos sustantivos que categorizan la sexualidad de la palabra. Este trabajo pertenece al grupo de *transformaciones lingüísticas*.

Las primeras que hice fueron pegatinas en la vía pública, que consistían en afiches que trataban de llamar la atención del transeúnte mediante una imagen sencilla, fácil de identificar y de recordar, acompañada de una palabra inexistente o con falta de ortografía. De esta manera se conjugan texto e imagen, para resolver una problemática ya abordada anteriormente sobre la *identidad* de género, en este caso las propuestas están hechas con animales autóctonos de la Argentina y el círculo se cierra presentando parte

de esta *identidad cultural*. La acción es documentada mediante cámara fotográfica y los espacios tomados también son transitorios.

Con estas intervenciones no pretendo, hacer un cuestionamiento a nuestro diccionario de la real academia, simplemente es una puesta, una presentación que aprovecho para señalar con mayor contundencia las limitaciones del lenguaje escrito. Y de cómo encontramos el ejercicio del poder no solo en las personas, sino que también en las imágenes y en el lenguaje que nos es impuesto como *identidad cultural*.

Este proyecto que interrelaciona el lenguaje, con la *identidad de genero* y las intervenciones artísticas en los espacios públicos, también contiene una posible volanteada con mensajes similares y la repartición de remeras con diferentes “*propuestas lingüísticas*” sobre otros animalitos como pingüina, vicuña y rano.

Las imágenes fueron de animales, porque siempre parto de la idea de naturaleza ambigua no reconocida, ya que entre los animales solo se reconoce a las hembras y a los machos como legitimadores de un discurso instalado, opresivo y discriminatorio hacia las supuestas minorías. Todo en nombre de la zoología, poniendo como ideal un argumento incompleto, ya que se desecha toda la diversidad restante de cualquier sistema de vida alternativo.

La problemática de las comunicaciones de masa, nacida en el seno de la sociología, particularmente en los Estados Unidos, y en el ámbito socio-filosofico de la Escuela de Frankfurt, ha originado en un momento dado la exigencia de un fundamento semiótico de sus problemas y de sus principios. Estos fundamentos son los que trato de utilizar en estos trabajos, interviniendo directamente en los canales por donde circula la masa de gente.

De esta manera pretendo accionar los juegos de lenguajes con referencias, trabajando en la vía publica con elementos casi publicitarios, articulando arte y educación, para llegar a una mayor cantidad de “miradores”.

[tope](#)

Simbolizaciones

Las siguientes simbolizaciones son el documento de todas las *transformaciones* efectuadas específicamente para esta tesis, desde Marzo del 2000 hasta Abril del 2002.

A - *Pinturas en óleo y acrílico sobre tela, que se encuentran en www.marcosluczkow.8m.com (Imágenes de personajes que tienen su raíz compositiva en la fotografía hechas en el primer cuatrimestre del año 2000/Buenos Aires)*

B - *Cuaderno liso de diarios visuales, documentación I (Libro de artista y diario íntimo de la tesis hecho en el año 2000/Buenos Aires)*

C - *Cuaderno liso de diarios visuales, documentación II (Libro de artista y diario íntimo de la tesis hecho en el año 2001/Barcelona/Buenos Aires)*

D - *Autofotos Polaroid en cuaderno liso de diarios visuales III (Libro de artista y diario íntimo de la tesis hecho en el año 2002/Barcelona/Madrid/Paris/Buenos Aires)*

E - *Web Cam "En camisón", de seis minutos de duración (Ejercicios de relajación antes de ir a dormir, 2002/Buenos Aires)*

F - *Performance "La danza del transgénero", de tres minutos de duración (CD Room realizado con secuencias fotográficas entre lo público y lo privado, con música de "Tigres Voladores" y foto de Miguel Buenaventura, 2001/2002/Barcelona/Buenos Aires)*

G - *Manifiesto Anti-genero (Escrito ideológico de la resistencia en cuanto al genero, hecho en Buenos Aires/2001)*

H - *Cuaderno de archivo virtual de proyectos (Bocetos y planeamientos de trabajos ya realizados, y de futuros trabajos a realizar)*

I - *Intervenciones urbanas sobre "Propuestas Lingüísticas" (Pegatinas de afiches en espacios públicos, 2002/Buenos Aires)*

[tope](#)

Conclusiones

Debido a que esta es una tesis sobre "*Transformaciones e Identidades*", me resulta un poco incomodo y contradictorio sacar conclusiones definitivas y terminantes, después de haber logrado un trabajo carente de encasillamientos. Lo más placentero sería que el trabajo siga *transformándose* como lo hizo hasta ahora...

Voy a tratar de sacar mis conclusiones sin lastimar a la tesis, y ellas serian... En primera medida me encuentro con que el eje de la tesis soy yo mismo, junto a todas estas problemáticas sobre la *identidad de género*, tratando de crear imágenes a semejanza que incrementen los juegos en los cuales participo como artista e invito al espectador a continuarlos, por lo tanto no abría tesis sin la exposición de lo privado como un tema.

Pero también me doy cuenta que a pesar de mis inquietudes es el plano de las artes visuales, el de la sexualidad y el de las orientaciones de *identidad* el que me preocupa y no el debate hermético y bipolar del sexo. De esta manera, seguramente hubiese caído en un discurso netamente etiquetador, fetichista o narcisista ya que no es lo mismo sexo que sexualidad.

Aquí podemos establecer una distinción entre una ideología que se ocupa de la estética para obtener afirmaciones y pruebas de nuestras acciones, a través del análisis, y una estética ideológica, es decir una estética del arte como proceso comunicativo.

A favor de la divulgación de un discurso sobre los diferentes aspectos de las *identidades* en la sociedad actual, casi de forma autobiográfica reflexiono sobre las experiencias plásticas, apropiándome de un tema que me pertenece de raíz. Analizando alternativas al eje central de la tesis como la homofobia, la visibilidad, la injuria, y otros temas que aparecen en la convivencia de las sociedades, con el propósito de aportar a la polémica de los derechos individuales el punto de vista artístico personal, cuyas reivindicaciones ponen de manifiesto la existencia de la desigualdad.

A fin de construir una estética de la resistencia frente a la ideología dominante y los poderes de las normas y de la normalidad, este trabajo se *transforma* en un manual de referencia, simbolizador del compromiso que asumí desde el comienzo.

Creo que la *identidad* no deja de ser un logro precario que se ve permanentemente amenazado por los deseos de sus portadores. En este sentido, la construcción de una *identidad* estable, plena y monolítica no deja de ser un mito, algo que es necesario para estabilizar el ser, pero que en realidad, siempre perseguimos pero nunca conseguimos. Y que seguramente esto sea lo más positivo, ya que adjudicarnos a una *identidad* en particular nos limitaría en nuestra propia libertad. Por lo tanto podemos afirmar que no es necesaria una homologación de la *identidad* como nos preguntábamos

en la hipótesis, y que si es necesario un aprendizaje de la aceptación de lo no acabado.

Entendiendo que cada uno de nosotros es una fábrica de deseos, somos máquinas deseantes, mejor o peor engrasadas en función de las restricciones sociales de la época, del momento, de la construcción cultural interna de cada uno.

Propongo una postura ideológica que se complemente con el arte, una postura más permisiva y menos heterocentrista, de mezclador/a de géneros, identificándome con aquellas personas que no muestran rasgos nítidos de los que la rigidez social entiende como propiamente masculino o femenino. Rasgos y formas, vestidos y peinados, actitudes y conductas, expresiones y poses, que todas las personas puedan exhibir flexibilidad de presencia, en el sentido de no acomodarse a las pautas que la sociedad espera de sus miembros.

Tal vez este solo sea un trabajo más sobre la libertad de expresión, sobre la *identidad* personal, reductor y a la vez liberador, pero con la práctica de la más necesaria de las virtudes, el respeto. Pero no el respeto servil, sino sobre todo hacia aquellos a quienes se está en situación de influir.

También concluí que contradictoriamente encuentro la posibilidad de ejercer mi libertad en el caos urbano, en el mismo lugar en el cual se sufren todas las discriminaciones presentadas; Tal vez es la ciudad el refugio más tolerante para todas estas *identidades alternativas*.

Aunque algunas de las conclusiones también serían que la “*danza del transgénero*”, no causó la misma reacción o efecto en Barcelona que en Buenos Aires, simplemente porque en la primera la gente me ignoraba o se sonreía y en la segunda la gente parecía sentirse agredida y por lo tanto en ocasiones también agredía verbalmente.

Me tocó hacer este trabajo y la mejor manera de llevar adelante esta teoría fue junto a las distintas intervenciones artísticas que realice, sobre todo las más fructíferas que fueron las que hice en la vía pública. Reconozco que no podía haber sido de otra forma ya que se habló todo el tiempo de una *identidad* construida en base al contexto que nos rodea. Tal vez en la actualidad la calle, como lugar de encuentro cotidiano con la masa de gente, es la sala de exposiciones más adecuada para un arte altamente comprometido.

¿Cómo hablar de justicia y de solidaridad sin respeto por la *identidad* de otro basada en otras pertenencias?

Analizando las dificultades de identificación y de autoidentificación, se llega a la exigencia de una participación en los intentos de orientar, de controlar los deseos de pertenencia, es decir, la necesidad de una participación artística, liberadora e ideológica que nos impulse a una mayor comprensión y tolerancia.

Una necesidad de participación artística e ideológica que estuvo presente en esta tesis desde el principio, y que fue buscando formas de expresión creativas para desarroyarse como propuesta, como libre conformación de un nuevo mapa del cuerpo humano, y de las que me siento responsable

como autor, con un mensaje que abre el dialogo, lleno de reflexiones y metáforas.

Se rompen los moldes binarios del sistema de géneros. La frase de Borges “*la realidad pertenece al genero fantástico*”, se hace cuerpo. Ya no hay un sitio para cada cosa, ni cada cosa esta en su sitio. Frente al discurso, el contradiscurso; frente a la *identidad*, la contraidentidad; y frente al discurso identitario, el contradiscurso contraidentitario.

¹ Doctor en Antropología por la New School for Social Research de Nueva York. Profesor titular de Antropología Social y director del Master en sexualidad humana de la UNED. Ha publicado, entre otros, “Cultura y sociedad en las prácticas sexuales”, “Sexualidad y deseo”: crítica antropológica de la cultura y La sexualidad de las personas mayores en España.

² Si el/la lector/ra de esta tesis esta interesado/a en direcciones de organizaciones que defienden los derechos de los transexuales, travestís, transgéneros, etc. puede consultar con ALIT – (011) 4361 7993

³ Autor español de libros sobre trabajos sociológicos como “La sociedad rosa”, y “La crisis de la heterosexualidad” entre otros.

⁴ Perojes: comida de origen ruso, muy económica pero muy trabajosa a la hora de prepararla, los ingredientes con los cuales se elabora son de plantaciones subterráneas, como la papa y la cebolla, debido al clima frío y nevado de esa zona.

⁵ Enseña Semiótica en la Universidad de Bolonia, entre sus obras más importantes figuran: “Obra abierta”, “Apocalípticos e integrados”, “La definición del arte”, “La estructura ausente”, “Tratado de semiótica general” y “Lector in fábula”. En 1980 se publicó su primera novela, “El nombre de la rosa”, y en 1988, “El péndulo de Foucault”.

⁶ El término travestismo fue acuñado por Hirschfeld en 1910. Havelock Ellis criticó el término travestismo – él lo llamó “eonismo”, tomado de la figura del Caballero de Eon – porque Hirschfeld asumía la simplicidad como explicación, reduciendo un fenómeno cargado de matices a una sola de sus partes: la ropa, especialmente la de mujer que cubre el cuerpo de los hombres.

⁷ Muchos “travestidos” en Estados Unidos prefieren ser reconocidos como cross-dressers por entender que este término, a diferencia del anterior, no conlleva estigmatización médica.

⁸ El/la que esta entre dos extremos o condiciones contrastadas.

⁹ Obra citada, “La Metamorfosis” de Franz Kafka.

¹⁰ Es importante señalar que las reivindicaciones gays y lesbianas consiguieron que la American Psychiatric Association descalificara en 1973 la homosexualidad de su Manual de diagnóstico. El movimiento transgenerista persigue el mismo objetivo.

¹¹ Del libro Guerreros, Chamanes y travestís; de Alberto Cardín.

¹² Filósofo e historiador, es autor de la biografía de Michel Foucault, del libro "Michel Foucault y sus contemporáneos", y de "Reflexiones sobre la cuestión gay", entre otros. Crítico de filosofía y ciencias humanas en Le Nouvel Observateur, dirige el seminario de Sociología de las Homosexualidades en la Facultad de Ciencias Sociales de París.

Marcos Luczkow

04/07/02

m_luczkow@hotmail.com

T 4 3 8 3 6 4 0 5

San José 201, 7 "s", Bs.As. , Argentina.

Agradezco a todas las personas y no personas que me ayudaron con este trabajo, en especial a Anahí Cáceres, Miguel Angel Buenaventura, Paula Rodríguez, Andrés Toro, Lucas y "Los tigres voladores", Teresa Treppo, Horacio Luczkow, Claudio Ongaro, Rodrigo Alonso, Nicolás Luczkow, Chiqui y Camila, Federico, La Charlona, Wenceslao Maldonado...

[tope](#)

Bibliografía consultada

- Adolfo Gómez Cedillo; (2000) "Conceptos fundamentales de Arte"; Alianza, Barcelona, España.
- Alberto Cardín; (1984) "Guerreros, Chamanes y Travestís"; Tusquets Editores, Barcelona, España.
- Aldous Huxley; (1999) "Un mundo feliz"; Plaza Janés, Barcelona, España.
- Alfred Grosser; (1999) "Las identidades difíciles"; Bellaterra, Barcelona, España.
- Annie Guédras; (1999) "Jean Cocteau"; Evergreen, Barcelona, España.
- Burkhard Riemschneider, Uta Grosenik; (2001) "Arte de Hoy"; Taschen, Colonia, Alemania.
- Buxán Brán; (1997) "Conciencia de un singular deseo"; Laertes, Barcelona, España.
- Carpeta Verde de Archivos, (2000/01/02) "Entrevistas, Críticas y Escritos" Compilado extraído de diferentes sites de Internet.
- Cindy Sherman; (1998) "Retrospectiva"; Thames & Hudson, París, Francia.
- Cindy Sherman; (1990) "History Portraits"; Rizzoli, Nueva York, Estados Unidos.
- Didier Eribon; (1999) "Identidades"; Bellaterra, Barcelona, España.
- Felix Guattari; (1996) "Caosmosis"; Manantial, Buenos Aires, Argentina.
- Franz Kafka; (1984) "La Metamorfosis"; Océano, Buenos Aires, Argentina.
- Helena Reckitt, Peggy Phelan; (2001) "Arte y Feminismo"; Editorial Phaidon, Nueva York, Estados Unidos.
- Hans Richter; (1973) "Historia del dadaísmo", Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina.

- José Antonio Nieto; (1998) "Transexualidad, Trasmgénerismo y Cultura"; Talasa, Madrid, España.
- José Antonio Nieto; (1988) "Cultura y Sociedad en las practicas sexuales"; UNED, Madrid, España.
- Michel Foucault; (1976) "Vigilar y Castigar"; Siglo XXI, Madrid, España.
- Michel Foucault; (1974) "Les Anormaux"; College de France, Francia.
- Michel Foucault; (1977) "Historia de la sexualidad"; Siglo XXI, Madrid, España.
- Michel Foucault; (1985) "Herculine Barbin"; Editorial Revolución, Madrid, España.
- Nan Goldin; (1986) "The Ballad of sexual Dependency"; Aperture, Nueva York, Estados Unidos.
- Oscar Guasch; (1991) "La sociedad rosa"; Anagrama, Barcelona, España.
- Oscar Guasch; (2000) "La crisis de la heterosexualidad"; Laertes, Barcelona, España.
- Oscar Wilde; (1999) "Salome"; Océano, Buenos Aires. Argentina.
- Oscar Wilde; (1985) "Ensayos y diálogos"; Hyspamerica, Buenos Aires. Argentina.
- Platon; (1995) "El Banquete"; Alianza, Buenos Aires. Argentina.
- Pierre Cabanne; (1997) "Duchamp & Co"; Terrail, Verona, Italia.
- Ricardo Llamas; (1995) "Construyendo sidentidades" estudios desde el corazón de una pandemia; Siglo XXI, Madrid. España.
- Rosa Olivares; (2000) "EXIT"; Gráficas Varona, Madrid. España.
- Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef; (1999) "Arte del siglo XX"; Taschen, Colonia.
- Umberto Eco; (1968) "Apocalípticos E Integrados"; Tusquets, Barcelona. España.

- Umberto Eco; (1994) "La estructura ausente"; Lumen, Barcelona. España.
- Walter Hess; (1994) "Documentos para la comprensión del arte moderno"; Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. Argentina.
- Weeks Jeffrey; (1985) "El malestar de la sexualidad"; Talasa, Madrid, España.
- Wenceslao Maldonado; (1999) "Cuentos Góticos"; Del Tridente, Buenos Aires, Argentina.

[tope](#)