

Mi color ante la sociedad

La pintura como expresión en la diversidad de géneros

Rosa Iliana Ruiz

Corporación Universitaria Minuto De Dios

Rectoría Sede Principal

Sede Bogotá D.C Sede Principal

Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Educación Artística

Noviembre 2020

Mi color ante la sociedad

La pintura como expresión en la diversidad de géneros

Rosa Iliana Ruiz Álvarez

Trabajo de grado presentado con requerimiento para optar al título de
Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Educación Artística

Asesora:

Jimena Quintanilla Parra

Corporación Universitaria Minuto De Dios

Facultad de Educación

Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Educación Artística

Noviembre 2020

Agradecimientos

Agradezco primeramente a mi padre, quien ha sido el que me ha acompañado en este recorrido de superación personal y profesional, a mis hermanos que han sido una pieza fundamental, y a mi tía quien con su amor ha hecho la labor de una madre brindándome un apoyo incondicional y siendo uno de los pilares más importantes en la culminación de mis estudios.

También agradezco a las personas que han pasado por mi formación académica y me han acompañado y guiado en este proceso significativo para mi vida en general, y a las personas que hicieron parte de la construcción de mi proyecto sobresaliendo como un símbolo de visibilidad y expresión encaminada hacia un discurso orientado en el amor, la aceptación y el respeto desde una perspectiva artística.

Gracias

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Contenido

Resumen analítico educativo RAE.....	7
Abstract	12
Génesis Creativa.....	13
Dialogo De Textos Y Contextos.....	18
La mirada al espejo	18
Desarrollo Creativo.....	25
Charla de Queridas.....	25
Entrevistas: Charla de queridas.....	28
1. Momento del Descubrimiento	33
2. La Crisis	34
3. La Transición:	35
4. Libertad:.....	37
Devolución Creativa: reflexión	38
Referencias	40

Tabla de Ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1. ILIANA RUIZ (2020). REALIDAD	14
ILUSTRACIÓN 2. ILIANA RUIZ. (2019) OCULTO.....	17
ILUSTRACIÓN 3. CARABAGGIO. (1596). BACCO ADOLECENTE	18
ILUSTRACIÓN 4. CARABAGGIO. (1593) CHICO CON UNA CANASTA DE FRUTAS.....	18
ILUSTRACIÓN 5. BONUCCELLI (1652) HEMAFRODITO.....	19
ILUSTRACIÓN 6. BONUCCELLI (1652) HEMAFRODITO.....	19
ILUSTRACIÓN 7. JOSÉ DE RIBERA. (1631) LA MUJER BARBUDA.....	20
ILUSTRACIÓN 8. RUBENS. (1617). AQUILES DESCUBIERTO POR ULISES Y DIOMEDES	20
ILUSTRACIÓN 9. LUIS CABALLERO (1972). SIN TITULO	21
ILUSTRACIÓN 10. LUIS CABALLERO. (1960.) SIN TITULO	21
ILUSTRACIÓN 11, TAMANRA DE LEMPICKA. (1923). LAS DOS AMIGAS	22
ILUSTRACIÓN 12.KARL HOFER (1926) AMIGOS.....	23
ILUSTRACIÓN 13.ILUSTRACIÓN 14. KARL HOFER. (1935). GIRL IN THE ATTIC.....	24
ILUSTRACIÓN 14.. KARL HOFER () NIÑO EN LA VENTANA	24
ILUSTRACIÓN 15. KARL HOFER (1938) GIRLS COMBING	24
ILUSTRACIÓN 16. KARL HOFER (1930) YOUNG MAN WITH A HEADSCARF.....	24
ILUSTRACIÓN 17. GERDA WEGENER (1917) WOMAN FINALLY	24
ILUSTRACIÓN 18. ILIANA RUIZ. (2019) SIN TITULO.....	25
ILUSTRACIÓN 19. ILIANA RUIZ (2020). SIN TITULO	25
ILUSTRACIÓN 20.ILIANA RUIZ (2020). SIN TITULO	26
ILUSTRACIÓN 21. ILIANA RUIZ. (2020). SIN TITULO	26
ILUSTRACIÓN 22. ARERESTREPO Y FAUDSCORPORACION	32
ILUSTRACIÓN 23. ILIANA RUIZ. (2020). DESCUBRIMIENTO	33
ILUSTRACIÓN 24. ILIANA RUIZ (2020).....	34
ILUSTRACIÓN 25. ILIANA RUIZ (2020).....	34
ILUSTRACIÓN 26. ILIANA RUIZ. (2020). INCONCIENCIA.....	35
ILUSTRACIÓN 27. ILIANA RUIZ (2020). METAMORFOSIS	36

Resumen analítico educativo RAE

1. Autora

Rosa Iliana Ruiz Álvarez

2. Título del proyecto

Mi color ante la sociedad, la pintura como expresión en la diversidad de géneros

3. Palabras claves

Sexualidad, orientación sexual, pintura, comunidad LGBTI+, construcción social

4. Resumen del proyecto

Mi color ante la sociedad nace de manifestar un deseo de búsqueda profunda por la visibilidad del colectivo LGBTI+, una interiorización profunda desde la identidad de géneros, la orientación sexual, igualdad y libertad a través de la pintura. Se fundamenta el diálogo de textos y contextos mediante referentes artísticos que de algún modo han resaltado al colectivo LGBTI+ a lo largo de la historia del arte. En la elaboración de la obra pictórica se pretende resignificar algunas de las entrevistas realizadas donde sobresalen historias vividas potenciando la visibilidad de géneros. Por medio de ilustraciones se busca generar una interpretación de sentires, y percepciones emotivas que puedan llegar a evocar en el espectador las realidades contadas.

5. Grupo y línea de investigación en la que está inscrita

Línea de Investigación UNIMINUTO:

“Transformación educativa y cambio social”

Línea de la Facultad de Educación:

“Investigación Creación”

6. Objetivo General

Exponer realidades del colectivo LGBTI+ orientadas a la visibilidad, mediante algunas entrevistas a personas que hacen parte del colectivo LGBT+ generando interpretaciones pictóricas como símbolos a esas vivencias

7. Referentes Conceptuales

canaluntref. (21 de septiembre de 2015). cuerpos que todavía importan (video). youtube.

Recuperado de:

<https://www.youtube.com/watch?v=-UP5xHhz17s&t=2810s>

Rubio, M. (11 de julio de 2018). Homofobia familiar. *El Espectador*. recuperado de

<https://www.elespectador.com/opinion/homofobia-familiar-columna-799416/>

Clam. (09 de 12 de 2009). *clam*. Recuperado de clam:

<http://www.clam.org.br/busca/conteudo.asp?cod=6222>

Fernandez, j. (16 de 05 de 2020). Cuando ser gay era una enfermedad. *EL PERIODICO*.

Recuperado de:

<https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20200516/oms-elimina-1990-homosexualidad-listado-enfermedades-psiquiatricas-7962649>

Fonseca Hernández, C., & Quintero Soto, M. L. (2009). La Teoría Queer: la deconstrucción de las sexualidades periféricas. *Sociológica (México)*, 24(69), 43-60.

León, C. d. (28 de 03 de 2019). Puerto Rico prohíbe que se someta a los menores de edad a ‘terapias de conversión’. *The New York Times*. Recuperado de:

<https://www.nytimes.com/es/2019/03/28/espanol/america-latina/puerto-rico-terapias-conversion.html>

infobae. (24 de 07 de 2020). Congreso de la CDMX aprueba que terapias de conversión sexual sean consideradas como delito. *infobae*. Recuperado de

<https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/24/congreso->

Anarte, H. (13 de 01 de 2020). En Guatemala, “ser gay es una reivindicación política”.

DW made for minds. Obtenido de <https://www.dw.com/es/en-guatemala-ser-gay-es-una-reivindicaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica/a-51959493>

8. Metodología

Investigación - Creación

9. Recomendaciones y prospectiva

la prospectiva de mi color ante la sociedad hace un breve recorrido por algunos artistas que han demarcado en algunas de sus pinturas un avistamiento hacia el colectivo lgbti+, algunas entrevistas de personas que hacen parte del colectivo, e ilustraciones realizadas y orientadas hacia la adolescencia, con el fin de crear espacios reflexivos y de visibilidad entorno a ambientes familiares, académicos, culturales y sociales que generen una nueva mirada hacia lo que comúnmente es entendido como desconocido, ignorado, callado, silenciado entre otros, en el que la pintura sea un puente de luz para quienes están pasando por el proceso de descubrimiento y aceptación de su naturaleza, y quienes desean apoyar dicha aceptación

10. Conclusiones

Mi color ante la sociedad permitió entenderme más, resaltando aspectos importantes como la indagación y exploración de mis sentires, necesidades y saberes con una mirada enfocada hacia la pintura en el arte como medio inclusivo, que con el paso del tiempo ha demarcado experiencias personales, sociales, políticas y pedagógicas.

La pintura como expresión en la diversidad de géneros manifiesta una percepción que involucra la cotidianidad extendida en el tiempo, reflejada tanto en la historia del arte como en las historias de vida y se centra en una búsqueda artística en referencia hacia un colectivo que ha sido golpeado, denigrado, y sus derechos de igualdad poco visibilizados alrededor del mundo.

11. Regencias

Fischer, A. (28 de 02 de 2018). *HA!*. Recuperado de:

<https://historia-arte.com/obras/baco-adolescente>.

Ida, D. (18 de 08 de 2012). *nuncalosabre*. Recuperado de:

<https://www.nuncalosabre.com/gerda-wegener/>

planned parenthood. (2020). *planned parenthood*. Recuperado de:

<https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/orientacion-sexual-y-genero/genero-e-identidad-de-genero/que-es-la-intersexualidad#:~:text=Hay%20muchas%20maneras%20distintas%20en,tejido%20de%20ovarios%20y%20test%C3%ADculos>.

Prado, M. E. (2015). *Hemafrodito*. Museo El Prado, Madrid. Recuperado de

<https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/hermafrodito/3ee302f2-2143-4b6e-aae9-68b3e3916612>

Tachi, N. T. (2013). Tamara de Lepicka: poderoso arte desenfrenado. *MIRALES*.

Recuprado de <https://wp.mirales.es/tamara-de-lempicka-poderoso-arte->

Tachi, N. T. (2013). Tamara de Lepicka: poderoso arte desenfrenado. *MIRALES*. Recuperado de <https://wp.mirales.es/tamara-de-lempicka-poderoso-arte-desenfrenado/>

trianarts. (30 de 04 de 2020). *trianarts*. Recuperado de:

<https://trianarts.com/karl-hofer-expresionismo-yartedegenerado/#sthash.GEdfQvQg.Hu5Rst4Y.dpbs>

Valencia, M. A. (2016). Luis Caballero: entre el ánimo erótica y la afección yacente. *Cuestiones de la filosofía*. Recuperado de: https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cuestiones_filosofia/article/view/4297/0

Fonseca Hernandez, C., & Quintro Soto, M. L. (2009). *La Teoría Queer: la deconstrucción de las sexualidades perisfricas*. Mexico. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732009000100003

Calvo Santos, M. (27 de 09 de 2016). *HA!* Obtenido de *HA!*. Recuperado de: <https://historia-arte.com/artistas/caravaggio>

Abstract

Mi color ante la sociedad nace de manifestar un deseo de búsqueda profunda por la visibilidad del colectivo LGBTI+, una interiorización profunda desde la identidad de géneros, la orientación sexual, igualdad y libertad a través de la pintura. Se fundamenta el diálogo de textos y contextos mediante referentes artísticos que de algún modo han resaltado al colectivo LGBTI+ a lo largo de la historia del arte. En la elaboración de la obra pictórica se pretende resignificar algunas de las entrevistas realizadas donde sobresalen historias vividas potenciando la visibilidad de géneros. Por medio de ilustraciones se busca generar una interpretación de sentires, y percepciones emotivas que puedan llegar a evocar en el espectador las realidades contadas. Abocada a fortalecer el rumbo de mi obra, dirijo estas creaciones hacia el dar un mensaje desde el respeto, la tolerancia y la inclusión. Mi color ante la sociedad toma un nuevo horizonte en donde se evoca un reconocimiento artístico que hace hincapié en la realización de ilustraciones que han tenido un avistamiento y connotación de la comunidad LGBTI+.

Génesis Creativa

Mientras me construía como persona y pasaba el tiempo, en el colegio me di cuenta que surgían algunas preguntas en mi interior sobre mi sexualidad, y mis comportamientos como por ejemplo mi forma de vestir, los colores que me gustaban, los juegos que realizaba y con quienes me gustaba relacionarme. Nací en una familia católica, conservadora y machista por lo que el tema de la sexualidad no se tocaba, además de sufrir de bulling por algunas personas; no solo por estudiantes y docentes, sino también por mi propia familia, así que decidí no tocar el tema durante un tiempo. Sin poder hablar con alguien seguí deambulando sin darle tanta importancia hasta terminar el bachillerato, en ese momento sentí la necesidad de entenderme un poco más, fui a confesarme con un sacerdote, pero al contarle que me sentía atraída por personas de mí mismo sexo se levantó del asiento y me dijo que me fuera de ahí que estaba enferma y que no podía hacer nada.

Ante esta mala experiencia seguí sin aclarar nada, entre tanto; comencé mis estudios de diseño gráfico y al poco tiempo conocí a mi primera pareja, quien me ayudó a aclarar la mayoría de dudas sobre mi sexualidad, a entender que ser lesbiana no es una enfermedad. Sin embargo, aun sentía la falta de algo, me sentía fuera de lo común, sin encajar en nada, al mirarme al espejo no podía terminar de concluir quien era yo realmente. Comprendí que no era algo relacionado con mi sexualidad sino con mi identidad ¿Soy una persona trans? Me preguntaba.

Por motivos familiares entré a estudiar la licenciatura en educación artística y en el tercer semestre conocí a una persona quien me ayudó a buscar una orientación psicológica con la que comencé un proceso de amor propio, de aceptación y sobre todo de equilibrio emocional. Hace un año fui diagnosticada con trastorno leve llamado disforia de género que abarca la inconformidad acerca del género en el que se nace generando días en los que me identifico o me siento más masculina que femenina. Esta es una de las razones por las que elegí esta investigación-creación, ya que a través de la pintura pretendo visibilizar diferentes sentires en el día a día de las personas homosexuales.

Ilustración 1. Iliana Ruiz (2020). Realidad

Esta pintura en acuarela la realicé el año pasado como representación de mi sentir, como mar de emociones y sentimientos que en mí día a día no puedo expresar. Similar a un encierro constante, mi cuerpo es una habitación de cuatro paredes donde puedo vivir una fantasía lejos de la realidad.

A lo largo de la vida las personas nacen con una condición llamada sexualidad, que surge y transita por diferentes culturas, religiones, políticas, sociedades y demás contextos, por lo general encajando la sexualidad en los conceptos dados por la ciencia y sus investigaciones.

Es entendible que para muchas personas el significado de diversidad de géneros es muy

limitado, el concepto que tiene la sociedad es el sexo biológico, que se refiere a la diferencia que existe entre los hombres y las mujeres por medio de los genitales, los cromosomas y las hormonas, además, los avances de la ciencia antes de nacer ya determinan si eres hombre o mujer con las diferentes ecografías que las madres se realizan como control del bebé.

No es solo la ciencia lo que puede determinar lo que eres, como te identificas, como te expresas, como te sientes; desde antes del nacimiento se evidencia que hay una relación con otros factores externos que nos van formando como seres humanos paralelamente a la ciencia, por esta razón se puede reflejar una construcción individual que va de la mano con la construcción social y que hace parte de cada uno de nosotros:

La vida ciertamente es más vivible cuando no estamos restringidos por categorías que no funcionan para nosotros, la tarea del feminismo, de la teoría y activismo queer y del activismo trans es que sea más fácil respirar, más fácil poder caminar por la calle, tener una vida vivible para ganar el reconocimiento cuando necesitamos tenerlo, para tener una vida que podamos afirmar, complacer y con alegría incluso en medio de las dificultades. (canaluntref, 2015)

Lo que nos hace pensar que no hay alguna restricción como ser humano, es posible afirmar que según el contexto en el que la persona nazca, se relacione, con quien conviva, sus emociones..., no define una percepción como individuo sino más bien reafirma una construcción natural sin ninguna etiqueta para ser clasificado socialmente.

Sin esta clasificación la persona va desarrollando una identidad individual que la va caracterizando y sobresaliendo de los demás, independientemente de su orientación sexual, genero, sexo asignado desde el nacimiento, las identidades abarcan un sinnúmero de significados e interpretaciones tanto para la persona en su construcción, como para las personas que están a su alrededor.

La proyección de esta investigación es generar una apertura hacia la diversidad de géneros a nivel social utilizando el arte como medio de transformación. Contribuir con los pequeños esfuerzos que algunas personas hacen para que tengan igualdad de derechos en todos los ámbitos social, cultural, familiar, laboral y demás. Que por medio de la pintura como un lenguaje artístico se pueda generar sensibilidad, y conectar la realidad con el común diario de las personas.

Lograr que por medio de la pintura se visualice y se resalten según su identidad u orientación sexual, en resonancia con la esencia natural que resalta la pintura creando así una posible inclusión en la sociedad.

Para las personas diversas el pensar, actuar, expresarse de la manera que les gusta y no como la sociedad quiere verlos, es un antónimo que la sociedad ha creado a lo largo del tiempo, en un rechazo constante donde se respira odio, indiferencia, e intolerancia siendo en muchas ocasiones tildados de enfermos por parte de la familia, la sociedad, la política y la religión (Rubio, 2018) Afirmaciones como como “no puedes”, “no tienes derecho”, “no eres como nosotros”, “no puedes tener derechos” son las causas para que se generen miedos, desconfianza, trastornos físicos y mentales en las personas, se vuelvan prisioneros, presos de lo que realmente quieren ser “libres”.

Comentarios como el de la actriz Amparo Grisales en un conversatorio sobre el papel de la mujer en respuesta a una pregunta relacionada hacia el acoso y quien contestó “o se vuelven lesbianas, hay mujeres que han tenido problemas y psicológicamente quedan

rayadas” (Cultura, 2018), el exsenador Carlos Alonso Lucio en una entrevista de la revista *Semana* habla sobre la adopción de menores por parte de parejas homosexuales “los niños no son mascotas. No estamos para entregar niños para resolver problemas de solterones angustiados, ni de homosexuales que quieren realizar su paternidad” (Semana, 2016), Marco Fidel Ramírez periodista y politólogo en una entrevista con *El Tiempo*, a la pregunta de si tenía una cruzada contra la comunidad LGBTI, respondió “el homosexualismo, el lesbianismo y todo el menú de la diversidad sexual es antinatural y esencialmente inmoral” (Yolanda, 2014) y si seguimos hay una gran lista de personas que están en contra de la igualdad de derechos para las personas homosexuales.

Políticos, psicólogos y religiosos aún afirman que son estados temporales de la persona, en América latina se realizaban correctivos en la orientación sexual e identidad sexual, en México, Puerto Rico, Colombia y otros se les conocía como “terapias de conversión”, en argentina se le conocía como “terapia reparativa”, en Ecuador se les llamaba “terapias de deshomosexualización” en Perú se llamaba Centro de Restauración de Homosexuales entre otros (Clam, 2009), y aunque la OMS (organización mundial de la salud) eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) en el año 1990 (Fernandez, 2020) en algunos países de América Latina se practican estas terapias por ejemplo en Puerto Rico hasta el año pasado el gobernador, Ricardo Rosselló, firmó una orden ejecutiva con el fin de prohibir las terapias de conversión para menores de edad homosexuales o transgénero en la isla (León, 2019), México hasta mediados de este año consideró que estas terapias son un delito porque atentan contra el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual (infobea, 2020), en Guatemala Honduras y el Salvador aún carecen de protección legal a algunas personas LGBTI, en años recientes, los activistas locales han denunciado el aumento de asesinatos motivados por la homofobia y la transfobia (Anarte, 2020), esto sin hablar de Europa, Asia, África y demás lugares a los que la igualdad de derechos y la libertad expresión no son para todos

La visibilidad de la diversidad de géneros es una lucha constante contra ese antónimo que ha creado la sociedad. Es levantarse por el que ya no está, o no puede, o no sabe qué le pasa en su interior. Estas son pinturas alusivas a personas que aspiran ser vistas como quieren ser reflejadas con tinta a blanco y negro y otras por el contrario llenas de colores.

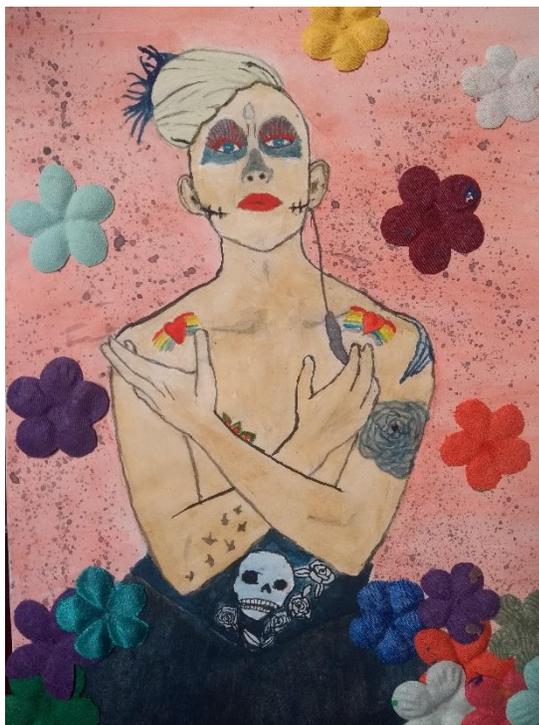

Ilustración 2. Iliana Ruiz. (2019) Oculto

Dialogo De Textos Y Contextos

La mirada al espejo

En este espacio de diálogo entre mis referentes y la obra, me interesa hacer énfasis en quienes a través del arte han trabajado no solo las técnicas; sino quienes han mostrado al mundo a través de sus pinturas; asuntos sobre la diversidad de géneros. Esto me permite hacer una reflexión artística sobre los conceptos básicos a los que hace referencia la temática de la investigación.

En el caso del pintor Michelangelo Merisi también conocido como Carabaggio (1571 – 1610) y su arte barroco, uno de los artistas más emblemáticos y polémicos de su época, nunca tuvo miedo de correr riesgos, y es por esto que cualquiera que formara parte de su vida podía terminar en uno de sus cuadros. Esto incluye a su discípulo y amante Mario Minniti, quien aparece en varias pinturas (Fischer, 2018), como lo es Bacco adolescente (1596) una de sus obras más representativas en su vida y que nos deja entrever la homosexualidad en aquella época, es a través de la pintura de rostros feminizados en contraste con el carácter masculino de la musculatura de su brazo que en este caso se encuentra al descubierto. Aparte de su manejo perfecto de la técnica, la postura de los elementos, y el Bacco teniendo una postura de invitación, y una mirada de seducción por el vino.

Otra de sus obras es el Chico con una Canasta de Frutas (1593), en donde claramente se ven las facciones afeminadas, su forma de vestir y su postura resaltando la seducción por parte del personaje interpretado y nuevamente su rostro sonrojado. En su vida personal, Carabaggio fue una persona abiertamente bisexual, (Calvo Santos, 2016)

Ilustración 3. Carabaggio. (1596). Bacco Adolescente

Ilustración 4. Carabaggio. (1593) chico con una canasta de frutas

Uno de los referentes que resalto en esta investigación es Mateo Bonuccelli (1630 – 1654) quien realiza una copia de la escultura Hemarodito modelo en mármol, que forma parte de la colección Borghese de Roma, y actualmente se encuentra en el Museo del Louvre.

Su historia trata del Hijo de Hermes y Afrodita, Hermafrodito era un joven de singular hermosura. Salmacis, ninfa de un lago de Caria, quedó cautivada por su belleza y, aprovechando el baño del joven, lo abrazó con pasión, quedando sus cuerpos convertidos en uno, con doble naturaleza sexual (Prado, 2015).

Ilustración 5. Bonuccelli (1652) Hemafrodito

En la ilustración 5 podemos apreciar el cuerpo femenino dando la espalda donde sobresalen las curvas que forman la imagen de la mujer y en la ilustración 6 podemos apreciar mejor sus partes sexuales de carácter hermafrodita, lo cual nos permite reconocer el concepto de intersexualidad; que en la actualidad se entiende como una variación que ocurre de manera natural en los seres humanos. La intersexualidad nos habla de personas que no logran ajustarse a las categorías convencionales de hombre –mujer y que en su condición física pueden tener órganos sexuales de ambos sexos. “Ser intersexual es más común de lo que la gente piensa” (planned parenthood, 2020).

Ilustración 6. Bonuccelli (1652) Hemafrodito

Otra representación que hace alusión a las personas de dos géneros es el cuadro de Brígida del Rio: La barbuda de Peñaranda (1590) de Juan Sánchez Catán (1560-1627) Una representación del crecimiento de vello en mujeres y quien fue, al parecer un personaje reconocido y citado en diversas obras de la época con cierto tipo de burla. También se encuentra la pintura La mujer barbuda (Magdalena Ventura con su marido) de 1631. Quien se encuentra cargando a su hijo y en el cual a través de la pintura, denota rasgos fuertemente masculinos en contraste con el seno que se descubre para realizar la acción de amamantar.

Ilustración 7. José de Ribera. (1631) La mujer Barbuda

El siguiente referente es Pedro Pablo Rubens (1577 – 1640) En esta pintura de Aquiles descubierto por Ulises y Diomedes (1617) usa contrastes de color y juegos de luces y sombras. Sus composiciones son muy dinámicas, sensuales y sensibles a nivel emocional. En esta pintura hay una representación de la figura trans, al presentar a Aquiles, el guerrero principal vestido de mujer. Este guerrero se viste de mujer para evitar ir a la guerra de Troya, pero su caminar masculino lo delata entonces los demás guerreros se dan cuenta que no es una mujer y lo obligan a ir a la guerra. Así mismo hay una división de géneros en la pintura; de un lado están las mujeres y del

Ilustración 8. Rubens. (1617). Aquiles descubierto por Ulises y Diomedes

otro están los hombres. En el medio está Aquiles.

Estos artistas del barroco trabajan el claroscuro, dándole un especial énfasis a los aspectos a resaltar de la pintura. Con lo cual el uso de la iluminación pone de manifiesto el contraste entre: femenino – masculino, rudeza – sutileza, la sensualidad y en el caso de Aquiles el lugar intermedio entre hombres y mujeres.

Para conectar en el tiempo las obras del pasado que he analizado bajo la mirada de la diversidad de géneros, traigo a Luis Caballero artista colombiano (1943 -1995), reconocido artista colombiano quien utiliza en sus pinturas algunos procedimientos pictóricos propios del Barroco. Para Luis Caballero “pintar no es hacer cuadros, pintar es expresarse por medio del color y de las formas” (Valencia, 2016) Sus pinturas cargadas de emotividad nos muestran la realidad que él vive en su propio ser. Desde su sentir expresa esta emotividad a través de sus pinturas. El anonimato de sus obras representa su propio anonimato. Luis Caballero toma el cuerpo humano como el lugar donde se centran las emociones para plasmarlas por medio de dibujos en diversos medios como carbonillos, lápices, tintas con pluma o pincel, y óleos.

Ilustración 10. Luis Caballero. (1960.) Sin titulo

Ilustración 9. Luis Caballero (1972). Sin titulo

El artista Luis caballero (1943 -1995) en la ilustración 10 sobresalta una escena de sensualidad, erotismo, pasión que demuestra una apertura a la diversidad, me refleja una liberación de tabús demarcados por la sociedad, es una ilustración representativa a lo que llamamos el poliamor que es una manera simultánea de amar a varias personas de manera consensuada y libre.

A lo largo de la historia del arte la figura femenina ha sido representada con una visión masculina, las diferentes representaciones de mujer orientadas al desnudo y erotismo tienen una connotación orientada hacia la satisfacción del morbo del hombre más que al placer de la mujer.

En la ilustración 11 traigo como referente a la artista Tamara de Lempicka (1898- 1980) quien se caracteriza con un estilo geométrico y curvo, el empleo de la luz y la combinación de colores llamativos y su trazo rectilíneo y simétrico, influenciado por diversos estilos: clásico, cubismo o futurismo (Tachi, 2013). En este cuadro se puede apreciar a dos mujeres desnudas en donde una de ellas está acostada en una posición de relajación

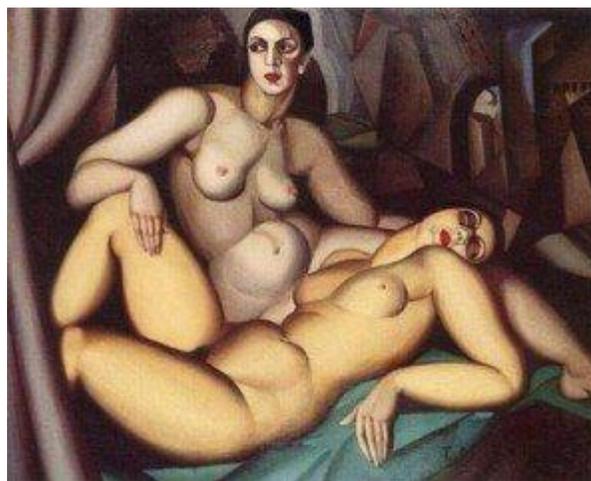

Ilustración 11, Tamara de Lempicka. (1923). *Las dos amigas*

sobre las piernas de su compañera, mientras que la otra está sentada, tocando la pierna de la mujer acostada, mirando a un punto fijo y generando una sensación de erotismo, sensualidad, afecto y comodidad entre ellas.

A medida que voy avanzando en la investigación me surgen nuevos avistamientos sobre significados de temas como la pansexualidad, asexualidad, personas queer, que a lo largo de la historia del arte no se ven reflejadas con naturalidad, hasta el año 1908 con el surgimiento de las obras del artista Karl Hofer (1878-1955). Su arte que fue señalado como degenerado (trianarts, 2020), en el que recoge cada concepto anterior y los demarca en sus cuadros de una manera sutil manejando una paleta de colores fríos en la mayoría de sus obras.

En la ilustración 12 a primera vista podemos apreciar a dos hombres, uno de ellos el que está en la parte de atrás representa la masculinidad, mientras que el otro se refleja la femineidad, se puede también apreciar las miradas, las posiciones de las manos y los colores que aplica en sus cuerpos que reafirma lo anterior, también se puede caracterizar de una manera interpretativa en el rol que desempeña cada uno. Otra perspectiva que puedo apreciar en esta pintura es que no son dos personajes sino uno solo, evoca una representación de un antes y un después, su firmeza y determinación se van envolviendo en miedos e inseguridades para terminar cediendo a la aceptación de su naturaleza, generando así tensión y dramatismo en la pintura. Se podría afirmar que es un ejemplo del significado de las personas queer

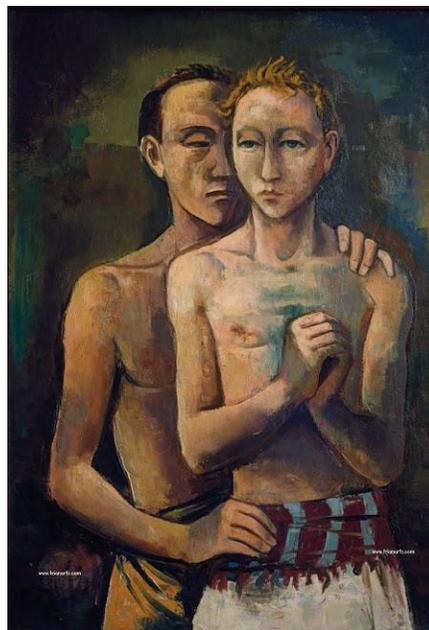

Ilustración 12. Karl Hofer (1926) Amigos

Queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer que se desprende de la costumbre de la femineidad subordinada; de una mujer masculina; de un hombre afeminado o con una sensibilidad contraria a la tipología dominante; de una persona vestida con ropa del género opuesto, etcétera. (Fonseca Hernandez & Quintro Soto, 2009, pág. 46)

La palabra Queer hace referencia a un desprendimiento total de lo que hoy denominamos heterosexual, un desprendimiento sin censura de la normatividad social, de lo que se tiene que ser o lo que sientes y quieres ser, rechazando la clasificación de orientación sexual e identidades de género.

El artista Karl Hofer en las ilustraciones 13, 14, 15 y 16 resalta, como símbolo; la desnudes de la parte superior de los cuerpos que pinta sin ropa, esta parte semidesnuda y natural me lleva a sentir una libertad en gustos, intereses, actitudes y formas de vestir femeninos y masculinos, con lo cual el concepto de transividad se hace presente a través de esta obra. Desestabilizar, perturbar es uno de los efectos de la transividad, empleando una mirada más profunda y amplia al no sentir una demarcación propia del hombre y la mujer.

En estos cuadros se refleja de manera sutil una simplicidad que como espectadora me hace dudar de sus orientaciones e identidades.

Ilustración 16. Karl Hofer (1930) Young man with a headscarf

Ilustración 13. Karl Hofer (1935) Girl in the attic

Ilustración 14. Karl Hofer (1938) Child in the window

Ilustración 15. Karl Hofer (1938) Girls combing

Traigo como último referente a la pintora Gerda Wegener (1885-1940), pintora e ilustradora danesa de principios del siglo pasado. Su historia se hizo conocida por la película “la chica danesa (2015).” En la ilustración 17 la artista le hace un homenaje a su esposo Einar quien sería una mujer Lili Weneger. Su esposo sería el primer transexual de la historia con cinco operaciones de reasignación de sexo que acabaron con su vida entre 1930 y 1931. (Ida, 2012)

Una gran historia que deja ver como por medio de los juegos e intercambios de roles, se dejan al descubierto temas como la transexualidad que hoy en día sigue siendo polémica.

Ilustración 17. Gerda Wegener (1917) Woman Finally

Desarrollo Creativo

Charla de Queridas

Inicialmente mi color ante la sociedad comienza siendo “El arte en búsqueda de generar visibilidad a la diversidad de géneros” en el cual buscaba interpretar una serie de sucesos generalizados referentes a la violencia, discriminación y odio frente a la comunidad LGBTI+ teniendo una idea muy superficial de lo que enmarcaba esta comunidad y revisando algunos videos de influencers y noticias.

Ilustración 18. Iliana Ruiz. (2019) sin título

De tal forma surgió la necesidad de elegir algunas cuestiones que hacen referencia a la sexualidad y hacia el género en las maneras en que cada persona y comunidad le gustaría experimentarlas desde sus propias vivencias. Paralelamente a este inicio comienzo a generar la necesidad de saber si encontraba así mismo una definición de mi propio sentir, ya que me costaba entender, asimilar y aceptar lo que en el espejo se reflejaba de mí.

Ilustración 19. Iliana Ruiz (2020). Sin título

Progresivamente el objetivo de la obra se fue desarrollando en una necesidad personal por la definición de mi identidad, y la realidad de la limitación en la que me encontraba sujeta. Así mismo, comencé con la realización de dibujos a lápiz de diferentes gramajes, y en el aspecto en el que estuvieran relacionados con los conceptos básicos como lesbiana, gay, bisexual, transexualidad, intersexualidad, queer, asexual y pansexual en la que el eje central de la obra era la comunidad diversa y los sucesos que por alguna razón llamaran mi atención, ya sea en un ámbito de discriminación, odio, desigualdad y demás peyorativos que se le pudieran otorgar.

Ilustración 20. Iliana Ruiz (2020). Sin título

De esta manera expondría una serie cuadros que demostraran mis interpretaciones sobre la comunidad LGBTI+. Así mismo; me vi abocada a fortalecer el rumbo de mi obra generando un giro orientado a dar un mensaje desde el respeto, la tolerancia y la inclusión. Mi color ante la sociedad toma un nuevo horizonte en donde se evoca un reconocimiento artístico que hace hincapié en la realización de ilustraciones que han tenido un avistamiento y connotación de la comunidad LGBTI+.

Comenzando a hacer el despliegue del proyecto, realizo algunas entrevistas que reflejan el día a día de estas personas diversas, sin importar la orientación sexual e identidad de género, buscando como resultado artístico y por medio de la pintura, visibilizar las experiencias vividas y narradas en las entrevistas y en los relatos de los entrevistados.

Ilustración 21. Iliana Ruiz. (2020). Sin título

Cuando me dispongo a realizar las diferentes preguntas las cuales iba a elegir como material de apoyo en las entrevistas, me vi en la tarea de realizármelas a mí misma para ponerme en el lugar del entrevistado, también con un cierto sentido de intriga en busca de un auto-reconocimiento evocando mis propios sentimientos y recuerdos de mi realidad.

Las preguntas que elaboré, hacen un llamado al despertar emocional generando sentires que profundizan en el descubrimiento personal, y la exposición social.

Elegí el nombre de las entrevistas como “charla de queridas” tomando como referencia a un influencer y Youtuber llamado Lucas Lorenz que en una de sus secciones de su canal llama CONVERSEXIONS y que anteriormente se denominaba “Charla de queridas”, lugar donde entrevista a diferentes personas tocando

temas controversiales como idealización del sexo, la salud mental, la higiene íntima, el placer sexual y el poliamor, entre otros, promoviendo la visibilidad de temas de los que muy pocos se han atrevido a hablar.

Charla de queridas:

Para la realización de las entrevistas es necesario resaltar que no es una entrevista estandarizada, sino que está orientada a una charla fluida y liberada donde el entrevistado puede o no responder a las preguntas que yo le realice, a sí mismo si el entrevistado siente la necesidad de realizarme preguntas que tengan relación con la investigación o mi vida personal, también lo puede hacer.

La orientación sexual

- ¿Cuándo te empezaste a cuestionar?
- ¿Cómo saliste del “closet”? (decirle a sus padres que no es heterosexual)
- Me puedes contar ¿en qué momento/s te ha tocado ocultar tu orientación?
- ¿Cómo describes las miradas o comentarios de la gente, en tu vida?
- ¿Qué le dirías a esa persona que en estos momentos se estaba descubriendo?

Identidad sexual

- ¿Cuándo te empezaste a cuestionar?
- ¿Cómo saliste del “closet”? (decirle a sus padres que no es heterosexual)
- ¿Se nace o se hace?
- ¿Cómo fue tu transición? Física, Personal y familiar
- ¿Cómo han sido tus cotidianidades? (familia, pareja, me refiero a lo que la gente como yo no sabemos y nos da pena preguntar ir al baño)
- ¿Qué le dirías a esa persona que en estos momentos se está descubriendo?
- ¿Qué referente me puedes dar que te ayudó en tu proceso?

Después de terminar con esta primera parte de la entrevista, muy ansiosa y con incertidumbre, me dispongo a buscar a las personas que posiblemente quieren ser parte de mi obra, pero me encuentro con diferentes obstáculos uno de ellos es, la llegada de un

problema sanitario a nivel mundial provocado por un virus llamado SARS-CoV-2 comúnmente llamado COVID – 19 según la OMS (organización mundial de la salud) junto a otras organizaciones mundiales recomendaron el aislamiento masivo para evitar su rápida proliferación, por lo que no pude realizar dichas entrevistas de forma presencial.

A parte de este inconveniente, las personas que posiblemente iban hacer parte del proyecto, me cancelaron los encuentros por diversos factores quedándome nuevamente sola y un poco desilusionada. Al disponerme a ver mis redes sociales, en una historia de Facebook recordé una compañera de colegio, a quien me dispuse a contactar e invitar a ser parte de este proyecto. De esta manera, he ido convocando y realizando las entrevistas a personas diversas.

Entrevistas: Charla de queridas

La primera entrevista que realice fue a una excompañera de colegio que es lesbiana, es interesante recordar algunos sucesos de aquella época que marcaron nuestras vidas, docentes, y compañeros en general.

Nos ruñimos por zoom y después de saludarnos le realice la primera pregunta ¿cuándo te empezaste a cuestionar? A lo que ella me respondió

Tenía más o menos como 15 - 16 años, mm estaba en el colegio, fue una etapa súper complicada, porque estaba en plena adolescencia, entonces si fue algo complicada.

¿Cómo saliste del closet?

Yo siempre he sido muy abierta con el tema, entonces para mí no fue complicado decirles a mis amigos, a mi mamá le dije cuando tenía 16-17 años, fue antes de quedar embarazada de mi hijo, le dije que me gustaba las niñas y ya fue un poco duro para ella pero no tanto para mi familia.

Su anécdota fue:

Recuerdo tanto que era diciembre y estaba terminando noveno que yo me pegué una chillada sola en mi casa, dios mío que me pasa, me bañe, ósea no, porque a mí, pues mi amiga que siempre estaba conmigo, yo la miraba yo decía, algo pasa ¿sí?, como

que oooh, y otra chica que estuvo en el colegio y era de un grado mayor que se llama... hee también yo decía haaaa no sé me parece muy linda, no sé qué pasa....

¿En algún momento te ha tocado ocultar tu orientación sexual?

Si yo llevo nueve años con mi pareja..., en una ocasión en un trabajo en donde solo eran chicas, y donde eran personas adultas entonces fue súper complicado me preguntaban mucho de mi vida, tuve que decir que tenía novio, creo que es la única vez donde lo he hecho, dure 18 meses trabajando hay y fue súper complicado porque me hacían muchas preguntas..., y pues sentía que no encajaba en ese trabajo y con esas personas...

¿Qué te impulso a ser mama y como fue ese proceso?

Hay no fue súper complicado, jajaja, fue una noche loca, entonces pues nunca estuve preparada, mmm decidí enfrentar eso, contarle a mi mamá, aparte mi mamá ya sabía qué a mí me gustaban las niñas y que andaba con una chica, hee pues contarle como había pasado, el papá de mi hijo es muchísimo mayor que yo, nunca tuvimos una relación..., mm pero pues bueno, decisiones que uno toma...,

Su anécdota fue:

La primera pareja con la que andaba..., dure cuatro años con ella, mmm yo que embarazada y tenía una relación con ella, le explique cómo habían sido las cosas y todo, ella decidió apoyarme, me fui a vivir con ella, yo era muy joven tenía 19 años, entonces pues fue súper complicado, dure dos años (viviendo con ella), fueron súper bien estuvo pendiente del embarazo, de estar conmigo en los controles, nos gozamos esa etapa fue muy chévere..., luego cambio se convirtió en una relación toxica y terminamos.

Cuando yo concia a mi pareja cambie totalmente porque era un amor diferente, un amor bonito, un amor que le enseña a uno a crecer, con ella empecé desde cero, no teníamos absolutamente nada, termine el colegio..., empecé hacer otras cosas, a trabajar, a conocer mucha gente, otro mundo totalmente diferente, cuando es mutuo es muy bonito..., ha sido un amor muy chévere, me abrió las puertas para que conocida otro mundo, me superara, gracias a ella entre a la universidad..., le

agradezco mucho..., (le pregunte sobre la relación de su pareja he hijo) un poco complicado porque no le gusta los niños (jugar) entonces si es un poco complicado, al principio pues súper chévere y todo, el niño estuvo viviendo un tiempo con el papa..., y pues este año que iba a terminar, me iba a graduar, pues la idea era que niño ya estuviera conmigo..., el cambio fue brutal tanto para mi pareja, como para mi hijo, como para mí, ósea volver como a empezar porque él ya llevaba cuatro años viviendo con el papá entonces si fue algo súper complicado como volver a ese ritmo pero bueno hay estamos bien.

Fue una experiencia muy enriquecedora porque te das cuenta que no eres a la única persona que pasa por algo así, el preocuparse en primera medida de quien eres, que me pasa y que es natural sentirlo, son etapas por las que uno tiene que pasar

Cuando me dispongo a la realización de la siguiente entrevista me encuentro con una persona lesbiana de Argentina muy reservada por lo que me contesta muy brevemente lo que le pregunto sin muchas explicaciones:

¿En qué momento te diste cuenta que te gustaban las niñas?

Desde tercero básico me atraían las niñas, jamás sentía algo por un niño

¿Cómo saliste del closet con tu familia y amigos?

Con mi familia primero le conté a mi mamá y a mi hermana a los 19 años, mm mi hermana me apoyo y mi mamá no mucho, me dejó de hablar por un mes y mi papá fue difícil porque no me aceptaba el no asimilaba que me gustara alguien de mismo sexo.

¿En algún momento te toco ocultar tu orientación sexual?

Si claro me toco ocultarlo, cuando me empecé a darme cuenta de que me gustaban las chicas y no los chicos estuve un buen tiempo ocultando lo hasta que no aguante y a los 19 años le conté a mi familia

¿Cómo describes las miradas de la gente en tu vida actual?

Las personas te miran raro, es como si fuera un bicho raro y hay personas que te miran y te sonríen o hay otras que se hacen las que no te miran que solo pasan por el lado, actualmente no me importa cómo me miren lo importante es que me siento libre.

¿Qué le dirías a esa persona que hasta hora está descubriendo su orientación?

Que solo tenga cuidado, porque hay personas que le pueden hacer daño, aprovechándose de ella o el, a mi pareja le paso que se lo conto a una prima y ella la soborno con dinero por bastante tiempo, hasta que decidió contarlo a su mamá.

Lamentablemente se me presento un problema técnico con el computador y se me borraron las entrevistas realizadas de aquí en adelante, pero cuento con registros escritos que evidencian la realización de las estas

La tercera entrevista fue con un compañero de colegio quien es actualmente actor teatral graduado de Economía y que sigo hace mucho tiempo.

¿Cuándo te empezaste a cuestionar?

Desde niño lo sabía, pero pues a uno siempre le da miedo expresarlo, por todo lo que conllevaba en esa época

¿Cómo saliste del closet?

En mi casa cuando realmente no se podía ocultar y era bastante evidente se lo conté a mi mamá, además porque me preguntaba mucho sobre novias y yo no sabía que responderle

¿En algún momento te ha tocado ocultar tu orientación sexual?

Yo la oculte de todos en mi época de colegio, sufría de acoso, bulling y hubiera sido peor creo. Con respecto a se nace, para mí se nace.

¿Qué le dirías a esa persona que hasta hora está descubriendo su orientación?

Que por descubrir quien es no se meta con cualquier persona, que primero sepa, busque lo que bueno y malo, y que haga crecer su amor propio.

La siguiente entrevista fue con un chico trans de Medellín

¿Cuándo te empezaste a cuestionar?

Yo empecé a cuestionar mi identidad desde que tenía 7 años maso menos, pero en realidad en ese momento no entendía mucho

¿Cómo saliste del “closet”?

A los 16 años logre entender mucho mejor todo esto de la identidad de género y pude por fin expresarlo con mi familia y amigos

¿Se nace o se hace?

Yo creo que es algo con lo que nací, en realidad nadie me dijo nada fue algo que simplemente yo sentí

¿Cómo fue tu transición? Física, Personal y familiar

Yo he sido el que me he motivado en mi proceso construyéndome y buscando que es lo que quiero y como quiero verme

¿Qué le dirías a esa persona que hasta hora está descubriendo su orientación?

Pues lo que yo les diría sería que tuvieran paciencia que exploren que les gusta y que no tengan miedo de ser ellos mismos

Ilustración 22. arerestrepo Y faudscorporacion

En la realización de estas entrevistas destaco que el proceso de aceptación de cada uno de los entrevistados fue diferente, pero en una época de juventud, además de ver las diferentes transiciones que cada uno tuvo a modo personal, familiar y social y la libertad con la que se puede llegar a tener estando fuera del closet.

De las entrevistas que realice, extraje de sus experiencias 4 aspectos que quiero resaltar en mi obra:

1. El momento del descubrimiento
2. La Crisis
3. La Transición
4. La Libertad

1. Momento del Descubrimiento

En las entrevistas, es posible reconocer que el momento del descubrimiento está enmarcado en una fuerte tensión a través de sucesos como la duda, el temor y la soledad, que se reflejan en la desesperación, aspecto que quiero resaltar en mi obra a través del uso de colores vivos empleados por la pintura en acuarela definiendo un cambio personal y social frente a los sucesos contados. En la construcción de la obra se ven reflejadas estas experiencias (con el manejo del color, la intensidad, y la técnica seco sobre seco) de donde surge el Primer tríptico llamado descubrimiento.

Ilustración 23. Iliana Ruiz. (2020). Descubrimiento

Mientras realizo esta primera obra me envuelvo en un mar de vibraciones y sensaciones que se remiten a mi juventud y al miedo que me envolvía cada día por no saber quién era, un juego de colores intensos demarcados con fuerza que se encuadran en la pintura evocando una realidad paralela con los sucesos contados por mi excompañera en la entrevista, cada triángulo de la pintura representa un carácter negativo que tiene la sociedad ante la diferencia, prejuicios, comentarios negativos, e introyecciones generadas a partir de nuestra propia cultura. Las manos de la ilustración evocan esa primera “salida del closet” contigo mismo, un despertar que implica salir de lo que comúnmente se concibe como normal.

2. La Crisis

En este segundo aspecto me enfoco en observar diferentes momentos de las entrevistas en las que existen momentos fuertes de tensión y giros inesperados en los relatos: inseguridades, embarazos no deseados, malos tratos laborales, juzgamiento por la manera de vestir entre otras. Estas experiencias narradas son evocadas a partir de algunos bocetos a lápiz de trazos delicados y gruesos que hacen alusión a la crisis.

En este punto diferencio dos miradas, la primera es una crisis personal que evoca a unos trazos sutiles a lápiz con la que realizo un boceto que tiene diferentes apreciaciones, el colibrí hace alusión a esa necesidad de querer salir, vivir, relacionarse, pertenecer y encajar, el pichón representa a una normativa cultural en la cual, desde que se nace es impuesta, roles y estereotipos demarcados por diferentes costumbres políticas, culturales, religiosas y demás, y la mano es la representación del aguante de las personas que tienen que soportar los diversos abusos realizados por la sociedad.

Ilustración 25. Iliana Ruiz (2020).

La ilustración 23 hace referencia a la segunda mirada que va orientada hacia la crisis social que repercute en cada una de las personas diversas, con esto quiero decir que es una representación de lo que pasa después de “salir del closet” ya sea sobre la orientación o identidad y lo que sucede con la familia, amigos y allegados.

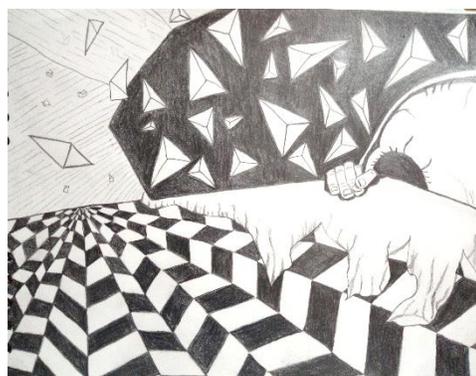

Ilustración 24. Iliana Ruiz (2020).

3. La Transición:

A lo largo de la entrevista se evidencia una transición que abarca los dos aspectos anteriores. Por un lado un reconocimiento propio, una interiorización individual que evoca un impacto personal: dudas, miedos, desconfianza, inseguridad son representadas por una ilustración que maneja colores vivos y por el otro lado una serie de crisis evocadas por diferentes factores internos y externos con un resultado de bocetos a blanco y negro demarcando la crisis como las experiencias oscuras.

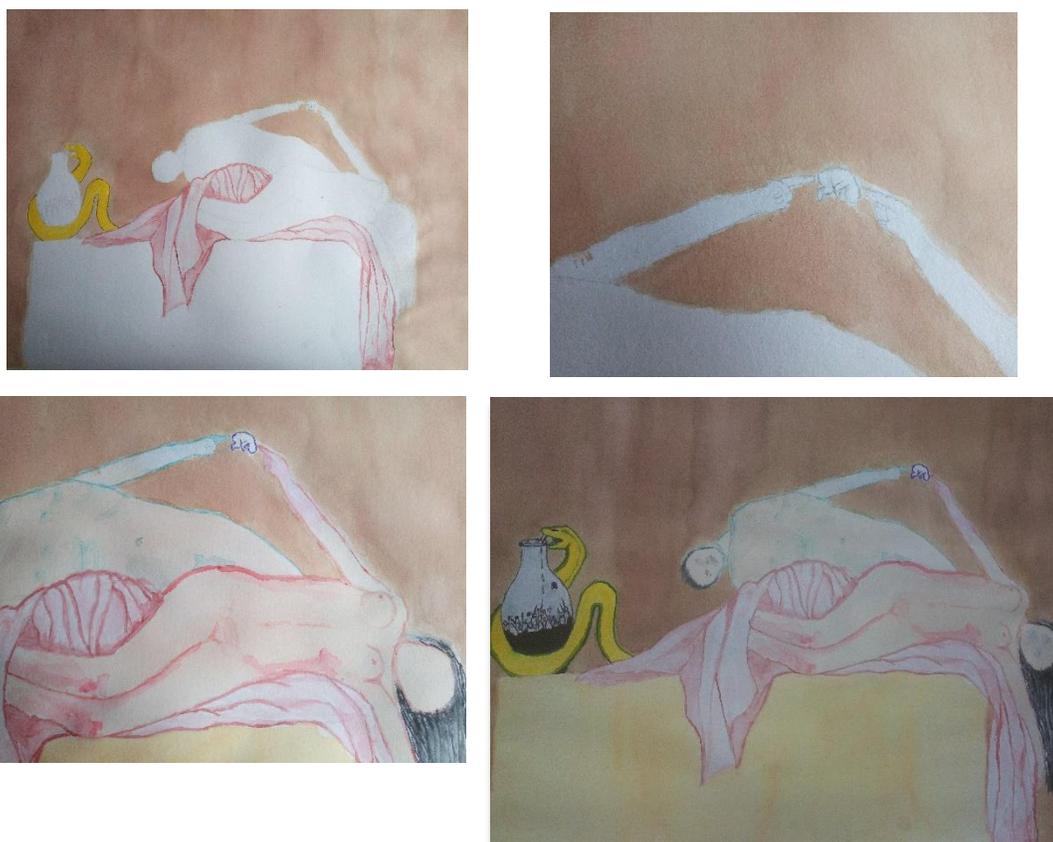

Ilustración 26. Iliana Ruiz. (2020). Inconciencia

En la transición menciono diferentes aditamentos a resaltar como las posturas que las personas del colectivo LGBTI+ fueron adquiriendo en su día a día, en uno de las entrevistas realizadas, una chica trans, hacia una reflexión sobre la pregunta ¿se nace o se hace? “la transexualidad es la unión entre mi visión psicológica de mi yo con mi fisco, yo desde muy pequeña me di cuenta que era muy femenina, así que, se nace y a medida que fui creciendo

me fui construyendo, sobre todo porque no me gustaba la percepción que me tenían los demás”. Por ello hago dos ilustraciones, una de ellas es la de un niño frente a un espejo en el que en su reflejo es una niña, una de las acciones del niño es peinarse su lindo cabello largo, con colores que invitan a la inocencia, la despreocupación y la libertad, como son el rojo, verde, azul y blanco los colores principales, la segunda ilustración es la de una niña dejando el caos de la sociedad atrás para irse de la mano con su yo biológico y buscar nuevos rumbos y experiencias, esta vez poniendo al color negro como uno de los principales.

Ilustración 27. Iliana Ruiz (2020). *Metamorfosis*

4. Libertad:

Es la superación personal, familiar, profesional, y demás de estas personas del colectivo LGBTI+ que con esfuerzo y dedicación han sacado sus vidas adelante sin importar los obstáculos que se les ha presentado y aunque aún hace falta una mayor apertura en torno al trabajo, lo social, lo político y lo cultural, me impulsan cada vez más a que por medio de la pintura sobresalgan como referentes de vida para las nuevas generaciones, por eso en este espacio realizo una nueva producción, una ilustración que evoca unión y libertad, con el fin de demarcar una lucha constante del colectivo. Es una ilustración que implementa la pintura en acuarela acrílicos y rotuladores con los cuales se observa como fondo la bandera del colectivo LGBTI+ que simboliza la una unión de hermandad y fuerza como eje central unicornios que reflejan la libertad de querer ser cómo queramos ser.

Devolución Creativa: reflexión

Mi color ante la sociedad permitió entenderme más, resaltando aspectos importantes como la indagación y exploración de mis sentires, necesidades y saberes con una mirada enfocada hacia la pintura en el arte como medio inclusivo, que con el paso del tiempo ha demarcado experiencias personales, sociales, políticas y pedagógicas. Probando nuevas técnicas referentes a los dibujos y pinturas realizadas sin tener una limitación de tamaños, formas, y colores, y una libertad inalcanzable para la realización de esta creación, me sentí libre y fuertemente decidida a asumir y revelar mi propia voz, indagando en mis propias realidades, aunque con barreras que por proyecciones del pasado me impedían psicológicamente tener una estabilidad y auto-reconocimiento. Es así que la obra impacta no solo a nivel social sino a nivel personal transformando al artista durante el proceso creativo.

Con la búsqueda de las personas diversas y la realización de las entrevistas se generó en mí una mayor confianza y menos pánico a la hora de hablar sobre este tema. Ese pánico que me envolvía y no me dejaba reaccionar positivamente, logrando así superaciones que creí que no iba a poder dominar. La pintura como expresión en la diversidad de géneros manifiesta una percepción que involucra la cotidianidad extendida en el tiempo, reflejada tanto en la historia del arte como en las historias de vida y se centra en una búsqueda artística en referencia hacia un colectivo que ha sido golpeado, denigrado, y sus derechos de igualdad poco visibilizados alrededor del mundo.

Diferentes Personas del Colectivo LGBTQ+ hicieron que este proyecto se pudiera realizar a profundidad, resaltando vivencias como referentes de vida para que personas como yo pudieran expresar su sentir y proyectar su propia voz de una manera artística.

11 años de exilio

Si te arrepientes alguna vez, y de eso no estoy muy seguro, recuerda que no tienes derecho para decidir sobre la vida de los demás, que las amenazas de muerte y otras formas de violencia no son la mejor manera para lograr el país que deseas construir; que todos tenemos derechos y de hecho, la vida es el más importante de todos; que si estoy en el exilio no es porque tú lo decidiste, sino porque yo opté por otros caminos para continuar mis luchas; que en estos 11 años como refugiado no lograste callarme, cortarme las alas, ni reducir mi vida

hasta volverme inactivo; que he sido feliz y sigo siendo productivo, he alcanzado mis metas, encontrado nuevos y grandes amigos, gozado sin reparo el amor de los hombres que me han querido, y he decidido ser un activista subversivo; que sigo luchando por la paz, no pierdo la esperanza por los nuevos caminos, que tengo más claro que nunca que los maricas y otras minorías tenemos derechos y me enorgullece saber que en Colombia otros siguen mi camino. (Sonia Micin & Bagladi, 2011)

11 años de exilio es un poema realizado por Manuel Velandia activista de la comunidad LGBTI+, que lucha por los derechos de igualdad y sexualidad en Colombia, resalto este poema en la reflexión como mediador en el arte desde un discurso de esperanza, amor y lucha para el colectivo, que a lo largo del tiempo ha logrado hacer un camino pero que aun sigue teniendo dificultades en la aceptación y socialización en los diferentes contextos demarcados en el escrito mi color en la sociedad, la aceptación, el amor propio, son papeles importantes para poder emitir un mensaje con amor ante el mundo, de lo que cualquier persona “normal” busca, ser libre para caminar en la multitud, vestir de la manera que guste sin sentir discriminación, de tomar de la mano a la persona que nos hace sentir feliz sin importar nada más que amor , y de generar una visibilidad que pueda romper esos discursos de odio que la sociedad emite día tras día.

Dicho esto también abro camino hacia un habiente pedagógico, resaltando la importancia que puede tener mi obra en el aula de clase, despertando interés a un discurso reflexivo en los estudiantes y docentes involucrando conceptos y medios artísticos como fuente enriquecedora para lograr una mayor reflexión orientada hacia el colectivo y las cuatro aspectos por las que pasa la creación de la obra como el descubrimiento, la crisis, la transición y la libertad.

Referencias

- Anarte, H. (13 de 01 de 2020). En Guatemala, “ser gay es una reivindicación política”. *DW made for minds*. Obtenido de <https://www.dw.com/es/en-guatemala-ser-gay-es-una-reivindicaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica/a-51959493>
- Calvo Santos, M. (27 de 09 de 2016). *HA!* Obtenido de HA!: <https://historia-arte.com/artistas/caravaggio>
- canaluntref. (21 de septiembre de 2015). cuerpos que todavia importan (video). youtube. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=-UP5xHhz17s&t=2810s>
- Clam. (09 de 12 de 2009). *clam*. Obtenido de clam: <http://www.clam.org.br/busca/conteudo.asp?cod=6222>
- Cultura. (24 de 09 de 2018). Nuevo choque entre Amparo Grisales y Alejandra Borrero. *El Tiempo*, pág. 1.
- Fernandez, j. (16 de 05 de 2020). Cuando ser gay era una enfermedad. *EL PERIODICO*. Obtenido de <https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20200516/oms-elimina-1990-homosexualidad-listado-enfermedades-psiquiatricas-7962649>
- Fischer, A. (28 de 02 de 2018). *HA!* Obtenido de HA!: <https://historia-arte.com/obras/baco-adolescente>
- Fonseca Hernandez, C., & Quintro Soto, M. L. (2009). *La Teoría Queer: la de-construcción de las sexualidades perisfricas*. Mexico. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732009000100003
- Ida, D. (18 de 08 de 2012). *nuncalosabre*. Obtenido de nuncalosabre: <https://www.nuncalosabre.com/gerda-wegener/>
- infobae. (24 de 07 de 2020). Congreso de la CDMX aprueba que terapias de conversión sexual sean consideradas como delito. *infobae*. Obtenido de <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/24/congreso-de-la-cdmx-aprueba-que-terapias-de-conversion-sexual-sean-consideradas-como-delito/>

León, C. d. (28 de 03 de 2019). Puerto Rico prohíbe que se someta a los menores de edad a ‘terapias de conversión’. *The New York Times*. Obtenido de <https://www.nytimes.com/es/2019/03/28/espanol/america-latina/puerto-rico-terapias-conversion.html>

planned parenthood. (2020). *planned parenthood*. Obtenido de planned parenthood: <https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/orientacion-sexual-y-genero/genero-e-identidad-de-genero/que-es-la-intersexualidad#:~:text=Hay%20muchas%20maneras%20distintas%20en,tejido%20de%20ovarios%20y%20test%C3%ADculos.>

Prado, M. E. (2015). *Hemafrodito*. Museo El Prado, Madrid. Obtenido de <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/hermafrodito/3ee302f2-2143-4b6e-aae9-68b3e3916612>

Rubio, M. (11 de julio de 2018). Homofobia familiar. *El Espectador*. Obtenido de <https://www.elespectador.com/opinion/homofobia-familiar-columna-799416/>

Semana. (2016). “Los cristianos deberían salir del clóset”: Carlos Alonso Lucio. *Semana*, 1.

Tachi, N. T. (2013). Tamara de Lepicka: poderoso arte desenfrenado. *MIRALES*. Obtenido de <https://wp.mirales.es/tamara-de-lempicka-poderoso-arte-desenfrenado/>

trianarts. (30 de 04 de 2020). *trianarts*. Obtenido de trianarts: <https://trianarts.com/karl-hofer-expresionismo-y-arte-degenerado/#sthash.GEdfQvQg.Hu5Rst4Y.dpbs>

Valencia, M. A. (2016). Luis Caballero: entre el ánimo erótica y la afección yacente. *Cuestiones de la filosofía*. Obtenido de https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cuestiones_filosofia/article/view/4297/0

WAHOOART. (s.f.). *WAHOOART.COM*. Obtenido de WAHOOART.COM: <https://es.wahooart.com/@/8XYQ97-Paul-Delvaux-Los-dos-amigos>

Yolanda, G. (12 de 04 de 2014). 'Amo a la comunidad homosexual con el amor de Jesucristo': concejal. *EL TIEMPO*, pág. 1.