

LA AUSENCIA DEL DISCIPLINAMIENTO: EL CUERPO TRAVESTIDO Y EL CINE EXPANDIDO/MAURO GUZMÁN UN CASO DE ESTUDIO.

Elizabeth Marín – Prof. Departamento de Historia del Arte (ULA).

RESUMEN

Las características de un cuerpo travestido están determinadas por la manifestación en su transformación, donde los sexos y los géneros desaparecen y se apropian de espacios que son aparentemente tanto femeninos como masculinos. Un cuerpo transformado en otro sujeto pasa a convertirse en una actividad performática, capaz de actuar, encarnar e interpretar papeles que forman parte de un juego lleno de representaciones visuales y artísticas repletas de ambigüedades y contradicciones. Los cuerpos travestidos han pasado a abarcar todo un mundo de cuestiones sobre la sexualidad, sus diferencias y tipos de ubicación, llegando a plantearse como medios de representación vinculados a alternativas abiertas por la fotografía, el videoarte y el cine de exposición, cine extendido o cine expandido. Medios en los cuales los cuerpos pueden manifestar abiertamente su ambigüedad significativa, y a través de los cuales Mauro Guzmán, nuestro caso de estudio, presenta como un envoltorio cinematográfico alterado lleno de simbolización.

47

47

Palabras clave: cuerpo travestido, cine expandido, performance.

ABSTRAC

The characteristics of a disguised body are determinate by the manifestation in the transformation where sexes and genders disappear and appropriated of apparently as feminine like masculine spaces. A body transformed in some other subject it became into a performance activity capable of act, play and incarnated roles that are part of a game plenty of visual and artistic staging with ambiguities and contradictions. Now days the disguised bodies are part of a whole world of issues about sexuality, its differences and localizations types, approaching to be suggested like a representation way connected to open alternatives by the photography, video art and exposition cinema, extended cinema or spread cinema. Ways in which the bodies can open expressed it significant ambiguity, and through those Mauro Guzman, our study case, present a modified cinematographic cover full of symbolization.

Key words: Disguised body, spread cinema, performance.

LA AUSENCIA DEL DISCIPLINAMIENTO: EL CUERPO TRAVESTIDO Y EL CINE EXPANDIDO/MAURO GUZMÁN UN CASO DE ESTUDIO.

Elizabeth Marín

El disciplinamiento de los cuerpos dentro de los continuos establecidos por las sociedades normatizadas, acusa de la marginalización de otros cuerpos que importan, entendiendo a éstos como el primer material de reconocimiento de la sexualidad y de los géneros, cada vez menos inasibles y develadores de otros modos de representación y de significación, que aparecen en medio de un fluir subvertido, enmascarado o travestido de cuerpos capacitados de modificar su soporte temporalmente y de las conceptualizaciones que esta acción acarrea.

Las categorías determinadas en sexos y géneros desaparecen por pequeños momentos centrados en el ludismo, que el cuerpo mismo manifiesta en su transformación, en la asunción y apropiación del espacio reservado a lo aparentemente femenino o a lo aparentemente masculino, dentro de lo que se ha definido como una posibilidad performática facultada de actuar, de representar papeles, roles, de gesticular, y de travestirse como si fuera participe de algún tipo de juego, pero este espacio en el que pareciera suceder sólo el divertimento encierra la ambigüedad del cuerpo que escapa de la normatización de los patrones sociales.

En este sentido el cuerpo travestido, en su espacio fluyente evidencia al cuerpo-juego, presente en las representaciones visuales y artísticas, en la que se ha permitido una tolerancia momentánea, a pesar de la experimentación y disolución de los límites que en él se manifiestan. De allí que el cuerpo transformado en otro sujeto devenga en un estado de alteración, de ambigüedad, en momentos en que las dislocaciones sobre el género se hacen evidentes "en medio de una época de inseguridad y duda, de imágenes complejas, de conceptos más abiertos y contradictorios, de actitudes porosas hacia otras realidades y discursos que hasta hace muy poco tiempo se depreciaban o se rechazaban"¹⁵

La discursividad alterada del alejamiento disciplinario, encierra un campo de acción de actitudes porosas, centradas en medios de representación que fueron rechazados o tratados de cuestionadores sobre las formulaciones básicas de la sexualidad. En ellos se mostraba el cambio de postura estable

¹⁵ José Miguel G. Cortés: *Hombres de mármol. Códigos de representación y estrategias de poder de la masculinidad*, Barcelona, EGALES, 2004, p. 55.

LA AUSENCIA DEL DISCIPLINAMIENTO: EL CUERPO TRAVESTIDO Y EL CINE EXPANDIDO/MAURO GUZMÁN UN CASO DE ESTUDIO.

Elizabeth Marín

para dirigirse a la ambigüedad de una corporeidad construida desde el posicionamiento de caminos entre medios, ni masculino, ni femenino, solo figura travestida, ambigua, burla, carcajada, cuerpos que cambian en la utilización del maquillaje, de parafernalia de mascarada, con el interés de dirigirse hacia la desublimación y desmitificación de los cuerpos sociales y culturales en todos sus estratos simbólicos.

49

De allí que se produzca desde el cuerpo lúdico desmantelador, el cuerpo imagen, el que nos propone – como escribe Mario Perniola-

los espejos, los retratos, las fotografías, las películas, el cuerpo por excelencia de las Artes Visuales y que va más allá de la presentación de un estado corporal de imagen, sino que el mismo entra en un lugar deslimitado de enunciación, para autoconstruir posturas significantes que, encierren la apropiación de medios de representación vinculados a alternativas abiertas por la fotografía, el videoarte y el cine de exposición o expandido, medios en los cuales los cuerpos pueden manifestar abiertamente su ambigüedad significativa.

Los medios o vehículos de expresión seleccionados para plasmar las ambigüedades surgidas en los modos de disciplinamiento y de estratificación de las sociedades en sus sexualidades, fracturan toda idea de los cuerpo concebidos en la estética normatizada, pues ellos manifiestan su diferencia al tomar posiciones y su fuera de la “normalidad”, como es visible en los formatos fotográficos y de video utilizados desde Marcel Duchamp y su *Alter*

LA AUSENCIA DEL DISCIPLINAMIENTO: EL CUERPO TRAVESTIDO Y EL CINE EXPANDIDO/MAURO GUZMÁN UN CASO DE ESTUDIO.

Elizabeth Marín

Ego "Rosse Selavy" fotografía tomada por Man Ray en 1923, los trabajos de travestismo de Michel Journiac y Ulay en la década de los 70 o las fotografías de Catherine Opie en la década de los 90 y entrada del 2000.

¿Qué ha sucedido entonces en el posicionamiento de los cuerpos travestidos y su significancia? Para la década de los 90 del siglo pasado surgen en todo el mundo otras cuestiones sobre la sexualidad, sus diferencias y tipos de ubicación, en ellas se generaron una multiplicidad de planteamientos en los cuales comenzaba a estructurarse una identidad colectiva, anteriormente no pensada en las décadas del SIDA y de las reivindicaciones de la homosexualidad, y que al mismo tiempo comenzó a llenarse de una diversidad de matices que obligaban de nuevo a los cuerpos a normatizarse.

De allí que comiencen aparecer en los continuos teóricos la definición de lo *Queer* como un lugar reivindicativo de las formas y cuerpos marginados, que entraban en el mundo de la visualidad artística, en medio de la apropiación y manifestación de elementos que parecían no pertenecer a la "realidad", pues en ellos se presencia " La desintegración de la normalidad, la defensa de las identidades cambiantes como una forma de renegociar esa normalidad y las estructuras de poder opresivas que los respaldan"¹⁶

El *fluir* de lo *queer* manifiesta la ruptura de los límites, la presencia del afuera y que el mismo va a ser eyectado del cuerpo normatizado, pues aparece en su lugar el cuerpo de lo antinormativo "que buscará prácticas culturales que producen una discontinuidad y una disonancia entre el sexo, el género y el deseo, actos subversivos útiles para demostrar que no existen géneros verdaderos ni sexo natural. A una anatomía no le sigue el género"¹⁷, pues el esencialismo sexual es imposible de mantener, sí pensamos en cuerpos que se autoconstruyen en el travestismo donde la existencia de la base natural, se ve rebasada en la apropiación de los roles culturales de otros géneros.

En este sentido lo *queer* representaría el acto performático en el que se muestra que el cuerpo pertenece a un territorio natural y este es el de la

¹⁶ Jesús Martínez Oliva: *El desaliento del Guerrero. Representaciones de la masculinidad en el arte de las décadas de los 80 y 90*, Murcia, CendeaC, 2004, p. 93.

¹⁷ Ídem, p. 98.

LA AUSENCIA DEL DISCIPLINAMIENTO: EL CUERPO TRAVESTIDO Y EL CINE EXPANDIDO/MAURO GUZMÁN UN CASO DE ESTUDIO.

Elizabeth Marín

cultura, en sus más diversas vertientes –como afirma Judith Butler- y donde trasgrede el ámbito de la inteligibilidad, al colocarse en la evidencia del formato artístico en el que la práctica y la identidad performativa muestran “una práctica política radical, basada en la deconstrucción de los estándares de género por medio de una militancia teatral. Esa deconstrucción se llevaría a cabo mediante imitaciones de género o “parodias subversivas”, que tienen que ir mucho más allá de la simple imitación placentera de la mascarada femenina (y masculina) y tiene que desestabilizar el sistema binario falocéntrico”¹⁸.

A) EL CUERPO TRAVESTIDO Y EL CINE EXPANDIDO/MAURO GUZMÁN UN CASO DE ESTUDIO

La desestabilización de los sistemas construidos en la normatización comienza con la visión de la parodia, de la imitación del género que tiene que desplazarse más allá del territorio de la mascarada placentera –como argumenta Butler- pues enfrenta su evidencia de deriva, irreal y mimética a lo aparentemente establecido. De allí que hallemos la evidencia de cuerpos travestidos que se movilizan dentro de diversos formatos de presentación, con la única intencionalidad de subvertir los sistemas impuestos desde los órdenes binarios falocéntricos, capacitados de definiciones estándares sobre las sexualidades, géneros y las imágenes que éstos deben representar.

Desde el soporte fotográfico al videoarte, la parodia sobre los géneros ha mostrado el desmantelamiento de espacios que se (re)crean en la teatralidad de la apropiación, en la aparentemente selección de símbolos y significantes arbitrarios, que manifiestan la coyuntura en la que se sustentan para crear imágenes de deseo inmersas en un proceso de producción continuo de subjetividades disociadas.

El proceso de apropiación trae consigo el dislocamiento de imágenes y símbolos conocidos en diversos estratos culturales, desde el revestimiento del cuerpo para su transformación así como el cambio de una identidad dentro de su acción performática. De allí que se nos presentes nuevos formatos que manejan esta dislocación en diversas bandas de significación, con la intencionalidad de generar la subversión no sólo identitaria del género y la

¹⁸ Ídem: p. 99

LA AUSENCIA DEL DISCIPLINAMIENTO: EL CUERPO TRAVESTIDO Y EL CINE EXPANDIDO/MAURO GUZMÁN UN CASO DE ESTUDIO.

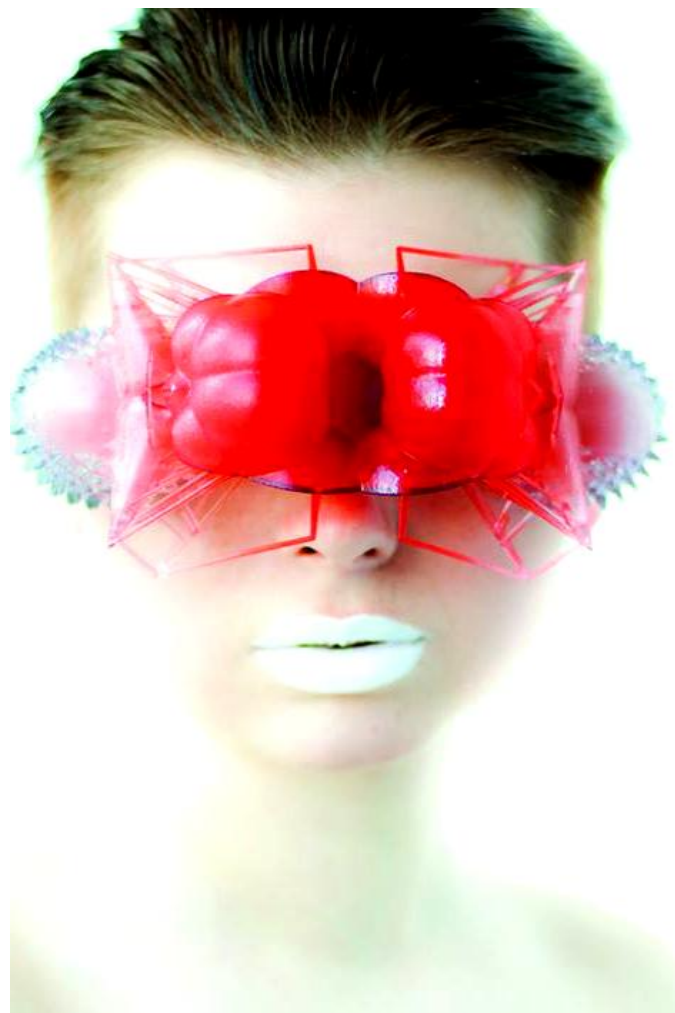
Elizabeth Marín

exualidad, sino que con ello jalonan y desgajan géneros expresivos que transitan desde el cine tradicional, en muchos casos de cineastas reconocidos como Alfred Hitchcock, películas de serie B con sus personajes de terror como Linda Blair o el de Rose Mary, hasta las telenovelas o culebrones típicos de las culturas mediáticas.

Esta situación de desmantalamiento se patentiza en la apropiación, en principio de espacios de representación, que si bien pertenecen al mundo de la visualidad, poco se habían mezclado con el mundo de las Artes Plásticas o las artes para ser colocadas en un espacio exhibitivo, en el cual su valor simbólico se encuentra transformado en la idea de mezclar, de hacer eclosionar los patrones de un cine y una tv, que consolidaba pautas de visión y de imaginar a los géneros, y que además ya no son colocadas para ser proyectadas y visionadas en tiempos específicos y lugares específicos, sino que determinan su lugar en la exhibición y en una interactuación distinta y fragmentada con los observadores que de esta experiencia participan.

De allí que el primer dislocamiento realizado por esta experiencia visual y conocida bajo los términos de Cine de Exposición, Cine Extendido o Cine Expandido, halle su formulación en características formales como las siguientes:

- 1) Que se dé en un lugar abierto, público y de acceso libre, 2) Que la forma de presentación no imponga una duración predeterminada para la observación del espectador (...), 3) Como consecuencia del principio precedente, que la estructura misma de la composición sea no-evolutiva; debe haber una cualidad natural,

LA AUSENCIA DEL DISCIPLINAMIENTO: EL CUERPO TRAVESTIDO Y EL CINE EXPANDIDO/MAURO GUZMÁN UN CASO DE ESTUDIO.

Elizabeth Marín

abierta, una oleada de variaciones a partir de un sistema de elementos inmediatamente aprehensibles (...), 4) Que el contenido de la obra no se enmascare, sino que transluzca como un efecto inmediato de su forma misma,(...)¹⁹

En estos basamentos el Cine Expandido enuncia un espacio de criticidad de la representación, mezcla géneros y formas expositivas, personajes e historias dirigidas a una experiencia igualmente cuestionante sobre la acción en la que se ubica el espectador-lector, a partir de imágenes reconocidas pero que pueden manifestarse ininteligibles en el momento en que aparece la teatralidad fílmica y performática del cuerpo imagen, evidenciado en la dislocación del discurso visual en el que se vacían y se condesan el intercambio de valores estéticos, con valores simbólicos de las sociedades actuales.

53

53

Un caso evidente de ello, de la mezcolanza y la subversión es patente en el Cine Expandido, apropiativo y exhibitivo del artista rosarino Mauro Guzmán, quien representa en la mascarada deseante la acción y la identidad performática de lo queer, que rompe no sólo con las formas de género, tan cambiantes en nuestra contemporaneidad, sino que también construye en un continuo devenir una actitud vital, capacitada para desarmar los constructos establecidos, que aún se esfuerzan en permanecer.

De allí que se manifieste en las obras cinematográficas expandidas del artista, una estética que raya en lo precario al igual que la construcción deseante del género en su eterna reproductibilidad y el cuestionamiento de la imagen inmanente del artista como hacedor de imágenes que transitan dentro de la desacralización permanente.

El proceso desarrollado en las películas realizadas o trilogías, ya sea: *Tríada: Proyecto Linda Bler. Artista Poseída (2009)*, *Trilogía Animal (2009)*, o *Trilogía del Amor Trágico (2008)*, muestran la "repetición performativa de estereotipos de comportamiento, -tomados de films reconocidos o de culebrones-, de vestimenta y de maquillaje, como el estudio de las

¹⁹ Jean-Christophe Royoux: "Por un cine de exposición. Retomando algunos jalones históricos", en: *Acción Paralela- N5*, 23-10-12, p. 3.

LA AUSENCIA DEL DISCIPLINAMIENTO: EL CUERPO TRAVESTIDO Y EL CINE EXPANDIDO/MAURO GUZMÁN UN CASO DE ESTUDIO.

Elizabeth Marín

actualizaciones performativas del género problemáticas para la norma ("gender trouble") como el travestismo (...), y que ofrecen campos de grandes posibilidades para el ámbito de la representación visual"²⁰

En este sentido el cuerpo como espacio de criticismo en el medio expandido de la visualidad es presentado por Guzmán dentro de un envoltorio cinematográfico alterado, cubierto no sólo por ropas y maquillaje, sino acompañado por otros cuerpos que manifiestan el deseo por esa figura ambigua, que representa al mismo artista como territorio de significaciones dislocadas, con lo que pone en cuestionamiento la imagen clara de los sujetos y en su lugar coloca el espacio de la precariedad como simbolización.

De esta manera los films expandidos en su valor de subversión y de mascarada no sólo corporal sino de crítica de simbolizaciones compartidas, dan cuenta de un *site* común, en el que se descubren lugares construidos social y culturalmente, en los que el artista indaga –como escribe Hal Foster- zonas profundas de nuestras definiciones de corporeidad y género estructuradas en diversos terrenos del inconsciente individual y colectivo.

Desde la visión de la feminidad de la chica atrapada por la bestia o en la posesión del cuerpo por un ente demoniaco, Guzmán juega con nuestras visiones, desde la apropiación de imágenes conocidas, reconocibles, sin embargo dislocadas, teatralizadas, pues ellas pierden en su relectura y resignificación la inicial idea en la que fueron concebidas, sólo aparecen como "lugar de escenificaciones artificiales, simuladas, agresivas, un claro reflejo de una sociedad presa de la industria de las imágenes y de un férreo orden simbólico".

En este sentido, el artista plantea la visualización de lo simulado y con ello no cubre la realidad de su acción performática, pues es una excusa para no fingir fingiendo, y descubrir lo que ocultamos en nuestras construcciones significantes de género y sexualidad, con la intención de conducirnos a la exteriorización de lo que acontece en medio de un profundo extrañamiento paródico de imágenes reconocibles, capacitadas de traslucir un efecto de

²⁰ Jesús Martínez Oliva: Ob. cit. p. 352. *Las cursivas son nuestras*

LA AUSENCIA DEL DISCIPLINAMIENTO: EL CUERPO TRAVESTIDO Y EL CINE EXPANDIDO/MAURO GUZMÁN UN CASO DE ESTUDIO.

Elizabeth Marín

choque en la carcajada, de una realidad que muestra una carga material particular, una significancia marginada por el orden establecido, que cada vez se torna más poroso dentro de la transformación de la expansión de las imágenes, utilizadas para alterar las lógicas conocidas en los modos de representación y su actual mezcolanza.

55

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- BUTLER, JUDITH: *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursividad del sexo*, Buenos Aires, Paidós, 2003.
- CORTÉS, JOSÉ MIGUEL G.: *Hombres de mármol. Códigos de representación y estrategias de poder de la masculinidad*, Barcelona, EGALES, 2004.
- CRUZ SÁNCHEZ, PEDRO Y HERNÁNDEZ-NAVARRO MIGUEL Á: "Cartografías del cuerpo (Propuestas para una sistematización)", en: *Cartografías del cuerpo. La dimensión corporal en el arte contemporáneo*, Pedro A. Cruz Sánchez y Miguel Á. Hernández Navarro (Eds.), Murcia, CendeaC, 2004.
- FOSTER, HAL: *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid, Akal/Arte contemporáneo, 1999.
- MARTÍNEZ OLIVA, JESÚS: *El desaliento del Guerrero. Representaciones de la masculinidad en el arte de las décadas de los 80 y 90*, Murcia, CendeaC, 2004
- PERNIOLA, MARIO: "El cuarto cuerpo", en: *Cartografías del cuerpo. La dimensión corporal en el arte contemporáneo*, Pedro A. Cruz Sánchez y Miguel Á. Hernández Navarro (Eds.), Murcia, CendeaC, 2004.
- ROYOUX, JEAN-CHRISTOPHE: "Por un cine de exposición. Retomando algunos jalones históricos", en: *Acción Paralela- N5*, 23-10-12

MAFA RIVAS
mafa.rivas@gmail.com