

tf g

memoria

bellas artes

2016-2017



MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Transexual experience

ESTUDIANTE: Cristina García Gonda

DIRECTOR/A: Javier Moreno Pérez



PALABRAS CLAVE: Transexualidad, identidad, sexo, género y marginación.

RESUMEN: La faceta más humana de la transexualidad, sin máscaras ni pudores. Adaptarla en una sociedad que la ha retenido aislada y representada desde un punto de vista clásico, utilizando la pintura como expresión y recurso plástico. La sociedad transgénero debe ser visto como algo natural e integrado socialmente.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

03 - 04

2. Referentes

05 - 13

3. Justificación de la propuesta

14 - 16

4. Proceso de Producción

11 - 22

5. Resultados

23 - 23

6. Bibliografía

24 - 24

1) PROPUESTA Y OBJETIVOS:

La transexualidad es un tema poco abordado en el ámbito artístico, por ello deseo que este pequeño círculo social infravalorado y marginado sea tratado y expuesto libremente como se merece. El objetivo es crear la duda en el espectador, quiero que el público se cuestione cosas que le asustan, cosas que desconocen. Para mí, es un proceso y una situación muy dura y compleja de entender, por ello la gente debería empatizar y reflexionar sobre ello, sobre la mera existencia de un sexo diferente y variable, libre de elección. El sexo es solo materia plástica que se puede cambiar y amoldar a nuestro gusto, (Hoy en día gracias a la cirugía). Mi proyecto es visualmente muy sencillo: Transexuales acomodados en sus casas, en los lugares en los que se aíslan y protegen del exterior, en donde realmente se muestran como son, ya sea desnudos o durmiendo, comiendo o duchándose. La sociedad tiene una imagen muy distorsionada de lo que significa ser transexual, asociándolo a elementos recreativos y fiestas nocturnas, como si fuese algo para no tomarse en serio, algo diferente y poco humanizado.

Abordo el género del retrato, una manifestación pictórica tradicional que siempre ha permitido cosificar a la mujer. Metodología que en manos de un transexual que pinta transexuales, toma una consideración pictórica renovada..

Objetivos:

-Sugerir otro punto de vista, más subjetivo y personal, de lo que implica ser transexual en nuestros tiempos, retratando transexuales normales y corrientes de forma casual. Por ello los lienzos serán de gran tamaño, puesto que es un tema rechazado y poco abordado, magnificarlo a través del tamaño y la pintura captará la atención del espectador.

-Reflexionar sobre los prejuicios y la integración social, realizando retratos pictóricos tomados a través de la fotografía, consiguiendo así una técnica realista, buscando ante todo la confortabilidad de los modelos y consiguiendo así un trabajo más ameno para ambos.

-Profundizar en lo represivo que supone ser ambiguo y diferente, retratando estos individuos en sus entornos y situaciones más cotidianas, haciendo así una comparativa visual y conceptual, de la diferencia interpretativa que la sociedad asume al juzgar y analizar un transexual. Estos propósitos quedarán inscritos en lo natural de lo grotesco.

-Plasmar pictóricamente la intimidad y el sexo a través del cuerpo y la anatomía, de forma sutil y nada grotesca, integrando un nuevo modo de vida contemporáneo. La carne y la piel será el recurso formal más trabajado técnicamente, asumiendo un trato de la materia más plástico, es decir, manipulando la pintura al óleo como si fuera algo cárnico de ver, a través de espesas pinceladas, consiguiendo así texturas más expresivas



2) REFERENTES:

1. Jenny Saville:

Jenny Saville es uno de mis mayores referentes a la hora de trabajar la pintura. Sus monumentales cuadros de desnudos femeninos, con cuerpos obesos y a veces con sexos polivalentes, atrae irremediabilmente a contemplar la obra. Esto unido a la falta de pudor y tabús cuando muestra el cuerpo humano, deja al destape cualquier tipo de complejo o miedo. A ella siempre le ha fascinado el cuerpo humano pues, “es lo que somos”. La carne y el movimiento del cuerpo son pertinentes en su obra, fácilmente reconocibles en sus enormes retratos de mujeres y hombres. Esto se debe a que Saville estuvo fuertemente impactada tras su llegada a Nueva York, pues la cirugía plástica parecía estar a la orden del día.

Pero ella no se considera una crítica de esta necesidad contemporánea a moldear el cuerpo y la carne, ella es solo una observadora que se siente fascinada ante esta actitud social.



Fig. 1, Jenny Saville: *Sin título*, 2004. Óleo sobre tela (336x290cm)

Al ser una obra sin título (**Fig. 1**), realizada en su estudio, seguramente Saville no la hizo con ninguna intención fuera del mero ámbito artístico inspiratorio, dentro de sus gustos y criterios artísticos referente a su opinión sobre cómo interpreta ella la sexualidad humana. Evidentemente ella no repara en rechazar cualquier tipo de pudor o prejuicio para pintar sus obras. Su libertad a la hora de tratar aspectos sociales marginados y reprimidos, lo naturaliza de tal forma que lo extraño y raro se convierte en algo hasta asimilable, dentro de lo que el ojo humano y sobretodo, la razón humana considera “normal”.



Fig. 2, Jenny Saville: *Matrix*, 1999. Óleo sobre tela (214 x 304.7 cm)

Personalmente yo no quiero utilizar el desnudo tan a la ligera como ella lo utiliza en sus cuadros (**Fig. 2**), puesto a que pienso que la transexualidad se ha ligado demasiado a un ámbito sexual y perverso. Pero sí que pienso que la naturalidad y la falta de “tacto” a la hora de mostrar una realidad social como lo es la transexualidad, es un gran recurso que pienso utilizar en mi trabajo. La monumentalidad de los lienzos es a mi gusto un recurso elemental, que ella y yo debemos trabajar, puesto a que los complejos y los miedos son algo que se esconden, que se camuflan, y destacar entre lo común es una idea que se debería analizar.

2. Lucian Freud:



Fig. 3, Lucian Freud: *Supervisor de beneficios durmiendo*, 1922. Óleo sobre tela (151x219cm)

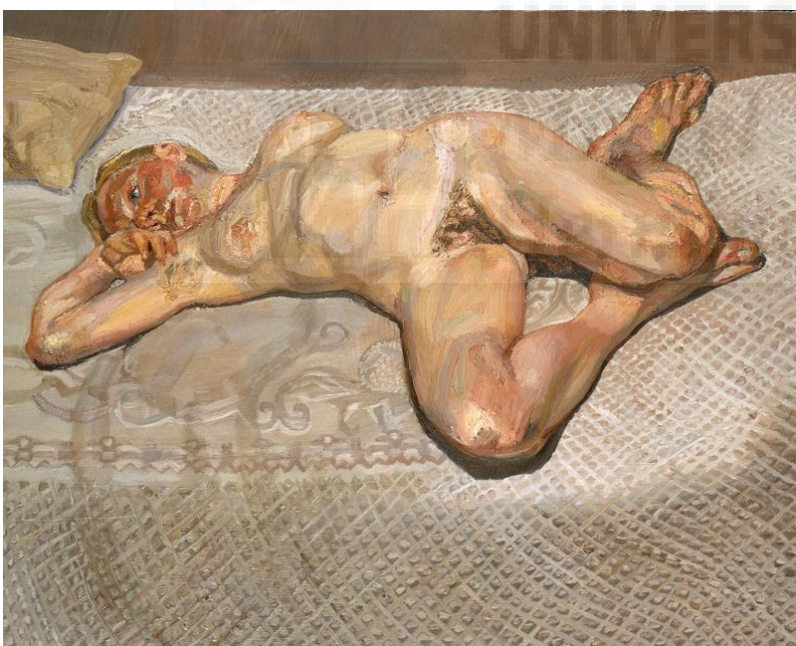


Fig. 4, Lucian Freud: *Chica rubia sobre la cama*, 1987. Óleo sobre tela (41x51cm)

Lucian Freud tampoco se reprime a la hora de retratar sus lienzos, de plasmar la anatomía y la naturaleza humana. Ya notable en la **(Fig.3)**, los cuerpos humanos para Freud son solo materia plástica que se moldea, no existen cuerpos reprimidos o merecidos de ser ocultados, ya seas una obesa mórbida **(Fig. 3)**, o una chica rubia normal y corriente **(Fig. 4)**. Su trabajo y su técnica a la hora de plasmar la textura cárnica a través de espesas capas de óleo, son recursos plásticos que enriquecen encarecidamente su obra.

3. Nan Goldin:



Fig. 5, Nan Goldin: *Jimmy Paulette y Taboo en el baño, 1982-1995*



Fig. 6, Nan Goldin: *Jimmy Paulette y Taboo desvestidos, 1982-1995.*



Fig. 7, Nan Goldin: *Misty and Jimmy Paulette en un taxi, NYC, 1991*.

Todas las obras de Nan Goldin que he seleccionado, pertenecen a la serie fotográfica *“balada de la dependencia sexual”* realizada entre 1982 y 1995. Esta serie refleja el submundo contracultural y marginal neoyorkino de los años 80 y 90. Nan Goldin dice: *“Yo quería ser una drag: durante un par de años quedé completamente absorvida por su mundo, su conciencia, su identidad. La mayoría de las que conocía eran mayores que yo, así que era como su hermanita pequeña”*.

Nan tenía una grandísima fascinación por la dualidad sexual, por la transgresión y por las controversias sociales. Esta documentalista social del sexo, la locura y las drogas de la década de los 70 y 80, representa temáticamente a la perfección lo que implica ser marginado socialmente. Por ello es un referente imprescindible dentro de mi propuesta artística.

4. Diane Arbus:



Fig. 8, Diane Arbus: *Un joven con bigulís en su casa de West 20th Street, 1966.*

Arbus fue de las fotógrafas más influyentes del siglo XX. Fue altamente criticada a través de sus reportajes fotográficos, impregnados de inéditas imágenes que reflejaban el desgaste y la marginación social de los años 50 y 60. Similar a Nan Goldin, Diane Arbus captaba y fotografiaba el sector social más marginado y reprimido de la sociedad neoyorkina de aquellos años. Ella buscaba “lo divino en la cosas ordinarias”. Sus reportajes fotográficos surgen a través de encuentros fortuitos con personajes de naturaleza oculta (Enanos, gigantes, transexuales, etc.), los cuales se convierten en personajes activos en sus obras. Como era de esperar, sus obras permanecieron inéditas hasta la exhibición realizada en Nueva York en 2016.

Todas las imágenes que he seleccionado de esta artista y celebre fotógrafa, son de transexuales y travestis, fotografiados de una forma tan natural como inquietante. Muestran otra faceta de aquel sector marginado, su día a día y su manera de vivir, dejando los tabús y los pudores de lado, algo que tanto la sociedad de aquel entonces, como la de aún, hoy en día, parece asustar y ocultar bajo una fina pero consistente cortina de prejuicios y represiones sociales.



Fig. 9, Diane Arbus: *Imitadora de una mujer en la cama*, 1961.



Fig. 10, Diane Arbus: *Mujer imitadora entre bastidores*, 1962.

5. Robert Gober:



Fig. 11, Robert Gober: *Sin título*, 1990



Fig. 12, Robert Gober: *Sin título*, 1991-93.

Robert Gober, artista norteamericano reconocido por sus esculturas de la sexualidad fragmentada, es catalogado como artista conceptual y neo expresionista. Sus obras son expuestas en la década de los 90. Influenciado por la pintura y la carpintería desde pequeño e influenciado por artistas como Donald Judd, trabajó la escultura claramente condicionado por su asumida sexualidad (era homosexual). Su obra escultórica surgió en un contexto social en el cual la homosexualidad se encontraba sometida y “castigada” tras el surgimiento del SIDA. De esta triste crisis sexual y social, surgió una forma de interpretar sus obras como la transformación de fetiches sexuales heterosexuales, aliados y transformados en sentimientos de angustia y abandono, que sentían los homosexuales en aquel momento.

Este referente, trabaja el cuerpo humano de forma muy emocional, manipulando el sexo y el cuerpo de forma nada sutil y maleable, algo que el género transexual conoce y padece en su transformación.



3) JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Pienso que hay muchos artistas que recurren o han recurrido a la sexualidad como tema artístico y conceptual en sus obras. Algunos justificadamente y otros a mi gusto por solo captar la atención del público, ya que es la faceta más morbosa y atractiva del instinto humano primitivo. Pero no quiero que a mí se me tache personalmente de recurrir a ese recurso tan poco justificado, pues yo trato la transexualidad desde un punto de vista sensible y subjetivo. Yo soy transexual y por lo tanto sé un mínimo de lo que estoy hablando. Es complicado tratar un tema tan individual e introspectivo, pero a su vez satisfactorio tanto personal como artísticamente hablando.

Toda mi obra surge a través de mi propia experiencia personal, de todo lo que he vivido, sufrido y disfrutado.

Por ello, mis referentes son tan psicológicos, Nan Goldin, que trabajaba en los años 90 y Diane Arbus, en los 60 y 70, son artistas que fotografiaban personas marginadas y bloqueadas dentro de un contexto histórico y una sociedad radical e intransigente. Y después de que estos artistas regeneraran el arte con obras de gran valor psicológico y progresista, aún se sigue prejuzgando estas personas.

Retratar sujetos refrenados es, a mi gusto, mucho más inquietante que fotografiar individuos socialmente adaptados, puesto que son personas ya asimiladas y no hay nada más detrás de lo ya conocido. Asumo que lo oculto, tiene mucho más atractivo que lo reconocido y como en el popular *voyeurismo*, trato de hacer visible lo reprimido de lo sexual. La transexualidad es en sí un proceso muy complejo, que como el propio término indica, necesita de una transformación. Pero no solo física, que es lo que la gente solo percibe y asimila, si no de gran transformación psíquica. Asimilar que tu cuerpo y tu sexo no es el cual tú percibes como tuyo, no es un simple capricho contemporáneo, es una necesidad biológica de querer ser feliz con tu propia identidad, que cualquier persona “normal” siente y necesita.

Beatriz Preciado afirma en su *“Manifiesto contrasexual”* que la tecnología ha evolucionado uniéndose a la naturaleza de lo sexual, transformando el cuerpo, dando lugar a nuevas sexualidades y disfrutes (por ejemplo: lo transexual. Para Preciado, el

placer sexual no se debe ligar con los aparatos reproductivos ya que todo el cuerpo es un “utensilio sexual” (dildo).

Con este análisis de Preciado, busco normalizar la naturaleza de la transexualidad, puesto que la sociedad interpreta este nuevo sexo como algo extraño y deshumanizado, comparando la reproducción o el organismo interno, con el propio sexo de la persona. El sexo de un individuo no es solo físico, es algo subjetivo y sensitivo, algo que ni la anatomía, ni la propia naturaleza humana reproductiva puede sugestionar.

La sociedad siempre ha tendido a ocultar y rechazar lo diferente, seguramente por un miedo inmediato a lo oculto, una necesidad biológica de defensa a un posible peligro. Lo que yo quiero mostrar y transmitir con mi obra, es que no hay que tener dicho miedo ante individuos y personas, que lo único que pretenden es ser felices adaptándose y entendiéndose a sí mismos. Quiero dejar claro, que la transexualidad no es una amenaza, si no otro lado amistoso de la naturaleza humana, que su único objetivo es integrarse socialmente. Mis cuadros son solo el reflejo y el sentimiento de todo lo que he vivido, de lo que otros semejantes a mí han padecido. Algo pequeño y personal, pero que merece ser contado. En ellos retrato a personas, transexuales, jóvenes y adultos, que se sienten cómodos en su pequeño pero agradable mundo interior. Personas que consiguen poco a poco sentirse cómodos con su cuerpo y que para nada son una amenaza, puesto que comen, duermen, y viven igual que cualquier otro individuo socialmente aceptado. Louise Bourgeois, gran artista feminista, me es de gran influencia para mi proyecto, pues indaga de forma muy psicológica todo lo que es el análisis de la psicología y conciencia humana, centrándose en trastornos y/o traumas de la infancia.

Philip Larrat-Smith afirma:

“La grieta central de los pliegues arrugados en los que convergen los dos pechos/fallos idénticos se asemejan a los labios y a la abertura de la vagina, que es aquí el tercer órgano sexual”. (Ensayo “el retorno de lo reprimido”).

La serie de retratos que he seleccionado, son de transexuales que he conocido, algunos fortuitamente, otros por mi propia búsqueda personal. Todos ellos han accedido a ser retratados, en su zona de confort, puesto que yo buscaba que ellos mismos mostraran su faceta más oculta y personal. Los retratos han sido previamente fotografiados antes de la realización de las piezas pictóricas, puesto a

que tanto para ellos como para mí supone un gran esfuerzo personal y físico mostrar su cuerpo y su vida de forma tan casual. Captar un instante tan íntimo es mucho más cómodo si lo capto a través de la fotografía, así a través de ella, puedo pintar confortablemente sus sentimientos más reprimidos. Diane Arbus buscaba registrar como ella mismo dijo *“lo divino en las cosas ordinarias”*, y como ella, trato que la cohibida transexualidad sea vista como algo bello, no como algo ordinario o vulgar.



4) PROCESO DE PRODUCCIÓN:

Primera obra:



Fig. 13: Primer esbozo rápido a óleo, sobre un previo esbozo a carboncillo.

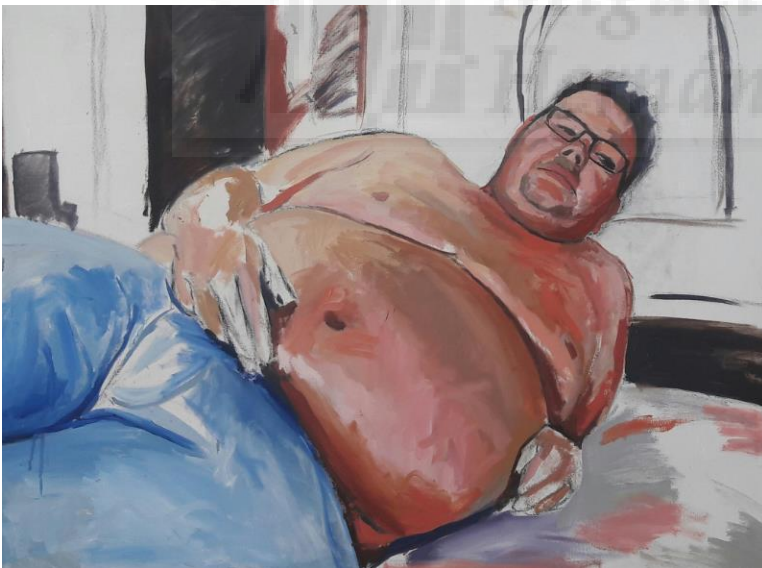


Fig. 14: Segunda capa de óleo más espesa, en donde los contrastes y las luces se hacen más notables.



Fig. 15: Tercera capa de pintura. Los detalles son más pertinentes, pero el fondo sigue esbozado, puesto a que le doy más importancia a la figura principal que es el cuerpo.

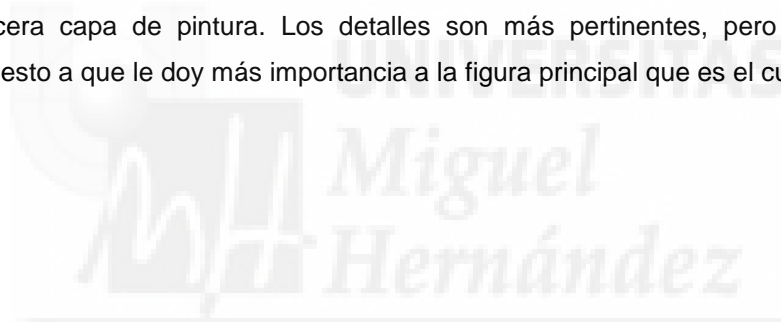




Fig. 16 (Obra final) 130x97cm

Segunda Obra:

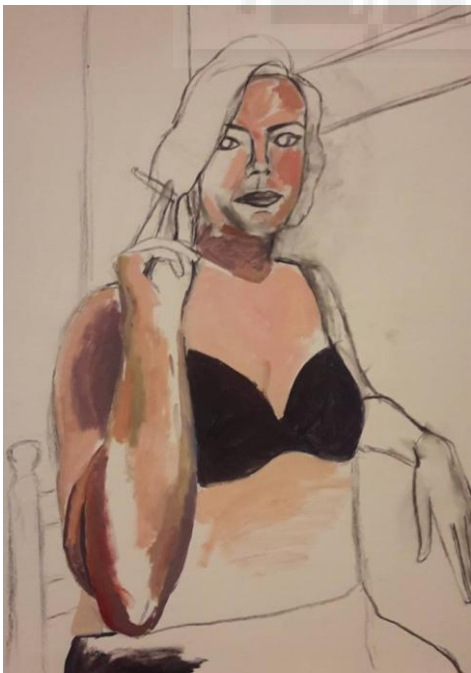


Fig.17: Primero abocetaje a óleo y carboncillo.

UNIVERSITAS
Miguel
Hernández

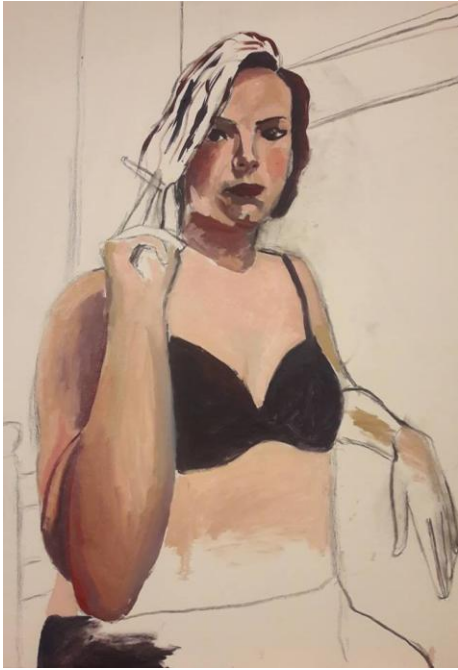


Fig. 18: Segunda capa de óleo en la que los detalles y las sombras son mas notorios. Es importante para mi esperar cierto tiempo entre capa y capa, para asegurar unas texturas más resultantes.

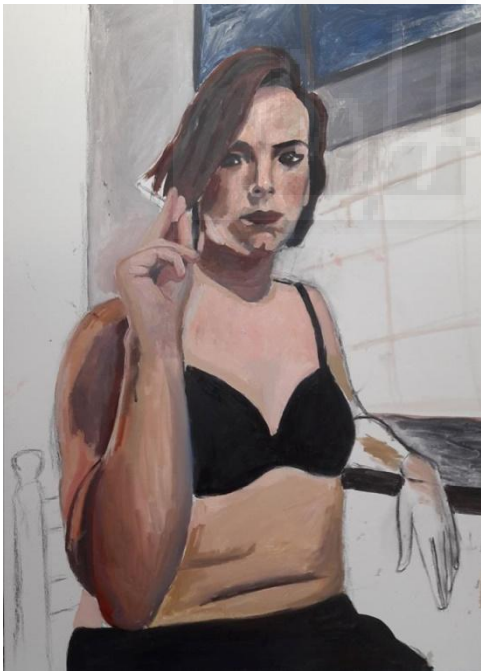


Fig.19: Tercera capa de óleo. Más texturas.

UNIVERSITAS
Miguel
Hernández



Fig. 20: Cuarta capa de óleo. En esta capa trabajo más los detalles, sombras y luces, a la vez que diversidad cromática.

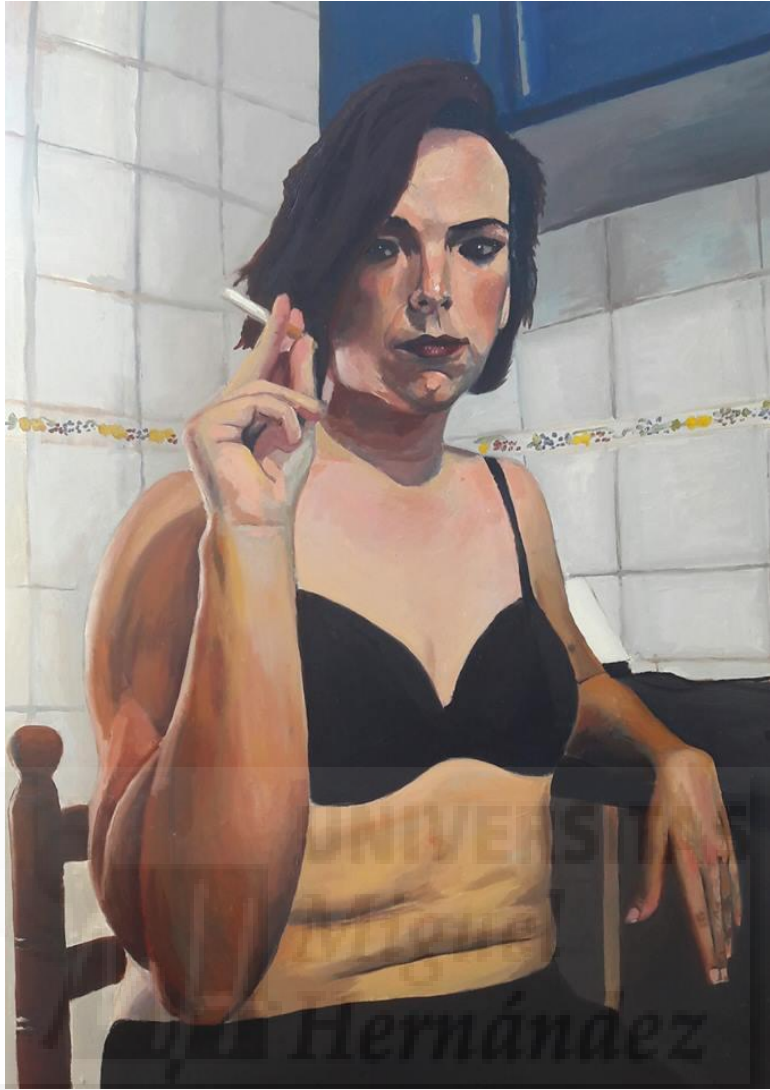


Fig. 21 (Obra final) 89x116cm

Tercera obra: (en proceso)

5) RESULTADOS:

Al ser un trabajo de índole personal, me siento realizada puesto que he logrado lo que quería hacer, representar transexuales normales y corrientes, en su día a día, introduciéndolas en el ámbito artístico, en el cual creo que no estaban situadas ni valoradas como deberían.

A su vez he de decir, que estética y plásticamente, por una parte me siento satisfecha, ya que pienso que los cuadros tienen las características artísticas que yo me planteaba, pero personalmente podrían estar mejor trabajados junto con más horas de trabajo. He de enfatizar en que lo que a mí me respecta, que lo que más me interesa es el trabajo cárnico de la piel. Como trabaja Lucian Freud en la **Fig. 4**, tratar la materia plástica del óleo como un recurso técnico a la hora de representar la carne humana, utilizo en mis pinceladas espesas capas de pintura para conseguir este efecto, el cual pienso que se encuentra resuelto.

La carne es un elemento plástico voluminoso de gran textura, que a mi gusto, no puede ser estar resuelto del todo con finas capas aguarraseadas de pintura. Yo, necesito ver expresión en la piel, ya que es la capa más sensible y expuesta del cuerpo humano. Es como una forma de exponer la intimidad y la sensibilidad de un individuo al público, recurso que asimilo como imprescindible en mi trabajo. También he de decir, que la perspectiva es un requerimiento que manipulo en este proyecto. Impactar con expectativas diferentes y llamativas, son recursos que pienso, invitan al observador a dejarse intimidar sutilmente por la obra. Intimidar o no, captar la atención es lo que quiero conseguir.

Futuras líneas de trabajo: Este proyecto personal pienso seguirlo adelante, centrándome en la idea principal de retratar transexuales desde un punto de vista clásico, pero vistos desde la mirada de una artista transexual. Mi objetivo final sería hacer una gran serie de transexuales retratados, con diferentes perspectivas, dependiendo de la personalidad del sujeto.

6) Bibliografía:

•Libros y catálogos:

Libro:

- Arakistain, A. Martínez. 2001. *Trans Sexual Express*. Barcelona: SantaMónica.
- Beatriz P. 2008. *Testo Yonki*. Barcelona: Espasa Libros.
- Cortes, José Miguel G. 1997. *El rostro velado: Travestismo e identidad en el arte*. San Sebastián: KM Kulturunea.
- Koldo M. Kulturunea. 1999. *Transgeneric@s*. Don Ostia: KM Kulturunea.
- Tatiana Sentamans y Daniel Tejero. 2010. *Cuerpos/sexualidades heréticas y prácticas artísticas*. Altea: Sentamans.

Revista:

- Entrevista por Elisabeth Couturier (Pág.36, 37)
- Revista Art Press (Avril 2009) N.355 Biblioteca UMH Altea

