

Diálogos

ISSN 2177-2940

Narcisos insubmissos: autorrepresentação, identidade e diferença nas artes visuais ibero-americanas

 <https://doi.org/10.4025/dialogos.v27i2.71308>

Dieison Marconi

 <https://orcid.org/0000-0003-1883-652X>

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro-RJ, BR

E-mail: dieisonmarconi@gmail.com

Lucia Gloria Vázquez-Rodríguez

 <https://orcid.org/0000-0002-6550-9364>

University College London (UCL). London-UK

Email: lucia.rodriguez@ucl.ac.uk

Bruno Marques

 <https://orcid.org/0000-0001-9693-0090>

Instituto de História da Arte, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade NOVA de Lisboa, 1069-061: Lisboa, PT E-mail: brunosousamarques@gmail.com

Flávia Jakemiu Araújo Bortolon

 <https://orcid.org/0000-0001-8477-2259>

Universidade Federal do Paraná (UFPR). Curitiba-PR, BR

E-mail: flaviabortolon@gmail.com

En su libro *El trabajo de las imágenes*, Jacques Rancière argumenta que una ficción dominante es "una racionalización de lo que nos es dado percibir y experimentar". (Rancière, 2021, p.62) Es decir, aunque es posible decir que existen varias ficciones dentro de todo aquello perceptible dentro de lo que estamos inmersos, la ficción dominante es precisamente aquella que nos es impuesta y tomada como norma en el momento en que necesitamos medir nuestras realidades. El capitalismo, por ejemplo, es para Rancière una forma de ficción dominante en la medida en que dicho modelo económico y cultural nos dice: "así es el mundo" (Rancière, 2021, p. 65). De esta manera, el capitalismo coloca nuestras "necesidades" materiales, económicas y

subjetivas en un proceso de racionalización que brinda fuerza, justificación y consenso a la existencia misma de la maquinaria capitalista.

En medio de un amplio tejido de ficciones dominantes entrelazadas, que internalizamos y con las cuales convivimos y racionalizamos como medida de la única realidad posible, lo que Rancière también llama "distribución policial de lo sensible", podríamos citar el sistema sexo/género (Butler, 2023), que exige una coherencia heterosexual y cisgénero entre cuerpo, identidad, deseo y práctica sexual. También podríamos usar como ejemplo de ficción dominante el racismo en su fuerza reguladora y de distribución de clases, razas y castas sociales, o incluso lo que el feminismo del siglo XX llamó patriarcado. Sabemos, incluso, que los países iberoamericanos, como espacio histórico y cultural vivido por sus poblaciones como un sensible común y fragmentado, también han experimentado y experimentan una serie de ficciones dominantes distintas y similares, como las dictaduras que afectaron a países como Argentina, Brasil, Portugal y España, así como la ficción dominante moderna de los procesos de colonización que dejó herencias complejas en las relaciones históricas entre su fracción europea (Portugal y España) y su fracción latinoamericana (Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay, etc.).

Ante esta comprensión de que compartimos un pasado histórico y sociocultural reciente y similar (semiperiférico, dictatorial, colonial, cristiano, monoteísta patriarcal), ¿qué tendrían que decir las artes iberoamericanas sobre tales ficciones dominantes y con qué herramientas estéticas y disidentes harían frente a este consenso siempre vigilante en lo relativo a género, sexualidad, raza y clase social? ¿Qué escenas, gestos y rostros -incluso si son transitorios, ambiguos y relacionales- podrían perturbar ciertos regímenes opresivos no solo en lo relativo a raza, género y clase, sino también cuestionar las propias ficciones dominantes en el campo de las artes?

La estética, como nos dice Rancière, realiza un trabajo de desvelamiento, pudiendo incluso afirmarse que la estética es "la operación capaz de ayudar a la política a desestabilizar las divisiones policiales del mundo sensible, produciendo un desplazamiento de la mirada que favorece un cambio, aunque a veces sea provisional e interino, en el régimen dominante de lo que es visible, audible y pensable" (Marconi, 2021, p. 25). Partiendo de este argumento, también podríamos preguntarnos: ¿qué podría desvelar la estética de un rostro, de un autorretrato, de una exposición narcisista de uno mismo sobre las ficciones dominantes en contextos iberoamericanos? Fue con esta pregunta, y con el mito de Narciso admirando su propio rostro en el agua cristalina de un lago, que organizamos a lo largo de 2022 y 2023 el ciclo de conferencias "Narcisos insubmisos: autorrepresentación, identidad y diferencia en las artes visuales iberoamericanas".

Sin embargo, en nuestro ciclo de conversación, nuestros narcisos y narcisas no necesariamente se ahogaron en aguas de vanidad, ni trataron en sus intervenciones el comportamiento patológico que interesa a los dictados de la psicología y la psiquiatría. Los rostros y cuerpos de les artistas invitades, así como de investigadores-artistas que contribuyeron al debate, revelan precisamente que los rostros y cuerpos, en su materialidad y simbología, dan legibilidad política a los diferentes modos de narrarnos a nosotres mismas y al colectivo, de producir ficciones alternativas, de polemizar consensos, de abrir campos de visibilidad y conocimiento y, sobre todo, demuestran que sigue viva la práctica de autoenunciación en el campo de las artes iberoamericanas, las cuales, desde el siglo XX, ya existían como formas de protesta contra los regímenes dictatoriales, el machismo y los procesos de normalización social y sexual. Con este número monográfico, pretendemos analizar entonces las operaciones discursivas y estéticas que ocurren cuando son las subjetividades subalternas quienes se representan a sí mismas, en lugar de ser retratadas desde la mirada de un Otro hegemónico que frecuentemente busca cosificarlas, dominarlas y observarlas desde una distancia que no contamine su subjetividad. Retomando las palabras de Richard Dyer, queremos destacar la importancia de que sean las propias artistas - esos narcisos insubmisos mujeres, queer, racializadas, de corporalidades gordas - quienes decidan cómo quieren representarse y, por tanto, ser percibidos por la sociedad; al fin y al cabo "Cómo nos vemos en parte determina como nos tratan: cómo tratamos a los otros se basa en cómo los vemos; esta visión viene de la representación" (Dyer 1993, 1).

A lo largo de dos años, de manera quincenal, reunimos a artistas, curadores/as y investigadoras/es en torno al desafío de mapear y reflexionar sobre cómo sujetos y grupos históricamente subalternizados desarrollaron, en los contextos de la América Ibérica, Portugal y España, a lo largo del siglo XX y en la contemporaneidad, diferentes formas de autoenunciación artística. Como extensión de estas actividades, hemos lanzado en colaboración con la Revista Diálogos el Dossier "Narcisos insubmisos: autorrepresentación y sexualidades disidentes en las artes visuales iberoamericanas".

La convocatoria del dossier estuvo abierta a investigadores, investigadoras, artistas y curadores que exploran en sus trabajos las diferentes formas de experimentación de la *selfie*, el autorretrato, el filme confesional, los archivos de diario y otras formas de exploración de la autoimagen en el cine, la fotografía, la performance, la videoarte, centrándose especialmente en cómo estos "impulsos narcisistas" reflejan movimientos y conflictos en torno a temas más específicos, como las epistemes queer y feministas para/contra las teorías de la

autorrepresentación, epistemes decoloniales para/contra las teorías de la autorrepresentación, activismo social y el derecho a la autoimagen, arte drag y otras formas de transformación artística en la producción de la autoimagen, impulsos narcisistas, diarísticos y confesionales.

Otra característica de este dossier es que no solo fue un llamado a investigadores y artículos científicos que aborden los temas propuestos, sino también una invitación a artistas interesadas en publicar ensayos visuales sobre el tema. De esta manera, el dossier que presentamos tiene tanto calidad reflexiva/teórica como artística/práctica.

En la sección de artículos académicos contamos con ocho textos escritos en inglés, portugués y español. El artículo que abre la sección del dossier es la investigación de los investigadores Laan Mendes de Barros y Marcos Roberto de Souza Brogna, titulada "*Narciso em férias* como experiencia estética especular de reconocimiento: Caetano Veloso y su cuerpo insumiso". Situado en el campo teórico y metodológico de la experiencia estética, el artículo examina el documental brasileño *Narciso em férias* (Dirigido por Renato Terra y Ricardo Calil, 2020), largometraje que explora el relato íntimo y personal del cantante brasileño Caetano Veloso sobre su encarcelamiento durante la dictadura civil-militar brasileña en diciembre de 1968. El documental está parcialmente inspirado en un libro homónimo lanzado en 1997, escrito y ahora narrado frente a las cámaras por el protagonista de la historia, Caetano Veloso, que se autodenomina un Narciso. A través de Veloso y la película, el artículo realiza un cotejo de la política brasileña entre los años 1960 y el año 2020, contextos que, cada uno a su manera, reflejaron el deseo civil-militar por un Estado de excepción, incluyendo el hecho de que el encarcelamiento de Caetano Veloso por la dictadura brasileña también fue motivado por la corporalidad y la expresión de género del cantante, descrita en los autos del proceso como "desvirilizante".

El dossier también incluye otros dos trabajos en el campo de los estudios fílmicos: "Dilemas de representación en la carrera y obra de Emilio Fernández", escrito por Rodrigo Almeida, analiza los dilemas representacionales en la carrera y obra del actor y director mexicano Emilio Fernández, más conocido como "El Indio". Para ello, el artículo compara los melodramas *Flor Silvestre* (1942), *Las Abandonadas* (1945), *Pueblerina* (1949) y especialmente *Maria Candelaria* (1944) y *La Perla* (1947), buscando comprender la defensa y formulación de una iconografía nacional mexicana a través del cine, la imagen de hombres y mujeres indígenas y la justicia social para los pueblos nativos de la región. Por otro lado, y en contraposición al avance de la obra y la carrera de Fernández en relación con este campo estético y político, lo investigador también

indaga cómo las películas del director son contradictorias en la medida en que naturalizan la violencia de género contra las mujeres y conservan valores hegemónicos y arraigados de la masculinidad, de la cual el propio Fernández era partícipe.

A su vez, el artículo "Representación social de la violencia contra las mujeres indígenas en las películas *La teta asustada* e *Ixcánul Volcano*", de autoría de Maylen Villamañan Alba y Lucas Melgaço, analiza, a partir del largometraje peruano *La teta Asustada* (Claudia Llosa, 2009) y del guatemalteco *Ixcánul* (Jairo Bustamante, 2015), una política de representación singular y colectiva de las mujeres indígenas en el contexto cultural de los respectivos países, especialmente en lo que respecta a expresiones de violencia, racialización, colonialidad, precariedad y exclusión sufridas por estas mujeres y personajes que, a pesar de la vida miserable, buscan tomar las riendas de su destino.

Además del cine, la fotografía también está presente como objeto de estudio a través del artículo "El autorretrato en la fotografía contemporánea y la negociación de un nuevo repertorio visual sobre la lactancia", escrito por Elisa Elsie Beserra, Maria Angela Pavan y Josimey Costa. A través de las obras *Você está morta* de Malu Teodoro y *O leite do fim* de Elisa Elsie, el artículo explora las representaciones visuales feministas y artísticas sobre la lactancia en la contemporaneidad. Es decir, la investigación de las autoras reflexiona sobre artistas visuales que también son madres y que, desde esta posición dual, emprenden una acción fuera del espacio íntimo cuestionando el régimen de representación discriminatorio de la lactancia materna en espacios públicos.

La máxima "lo personal es político" del feminismo del siglo XX también se actualiza en el artículo de Maurício João Vieira Filho y Mariana Ramalho Procópio, titulado "Del íntimo al éxtimo del sexo: discusiones sobre actuaciones de uno mismo en el proyecto audiovisual". En este texto, la autora y el autor exploran el proyecto audiovisual *Sem Capa*, publicado en la plataforma de videos pornográficos Xvideos por el artista João Pedro Sa, más conocido como Sa João. Basándose en la propuesta metodológica del paradigma indiciario, el artículo busca comprender las estrategias de comunicación del proyecto *Sem Capa* al abordar temas relacionados con las relaciones homosexuales, la pornografía y la pospornografía gay, así como la ruptura de la intimidad, la biografía y las representaciones del cuerpo en un espacio de exhibición ilimitada, un espacio que incluye el propio cuerpo del artista, que se muestra en las imágenes.

Otro artículo, titulado "*Meet the artist: una visita a las autorrepresentaciones de Marco Bym y Breeze Spacegirl*", escrito por Nataly Costa Fernandes Alves, Felipe de Albuquerque

Rodrigues y Octavio Carvalho Aragão Júnior, analiza la autoenunciación en ilustraciones de artistas negros y queer en redes sociales como Instagram, Facebook y X (anteriormente Twitter). El trabajo se centra en las ilustraciones de Breeze Spacegirl (Flávia Borges) y Marco ByM, utilizando una base bibliográfica que incluye a Judith Butler, Erwin Panofsky y Karl Erik Schøllhammer para examinar cómo estas obras tensionan los valores racistas y heteronormativos desde el punto de vista estético, del consumo y de la circulación de la autoimagen de los propios artistas.

Por su parte, el artículo "Estética de Nino Cais: identidad europea versus brasileña: desconstruyendo íconos coloniales", nos remite a la época en la que artistas europeos viajaron a Brasil con fines antropológicos, políticos, científicos o incluso artísticos, con la idea de llevar consigo a Europa la naturaleza, el paisaje, los indígenas y su patrimonio para suscitar la extrañeza y el disfrute pintoresco en el público europeo. De esta forma, el texto analiza cómo el artista plástico contemporáneo Nino Cais subvierte esta línea de la iconografía colonial mediante autorretratos "exóticos" apoyados en la autoidentidad, el disenso de una uniformidad de gusto y patrones estéticos, y la adopción de contra-movimientos raciales y críticas sociales.

Las representaciones de uno mismo dentro de comunidades más amplias también están presentes en el artículo "Cómics de memoria y vivencias trans: la autorrepresentación trans masculina en *Monstrans*, de Lino Arruda". Los autores Mateus Yuri Passos y Miguel Trombini muestran cómo el artista reflexiona sobre la posibilidad de producir sus propias historias y narrar su experiencia única como hombre transexual a través de cómics memorialísticos. Además de recuperar históricamente la importancia del arte de los cómics para las poblaciones LGBT+ desde el siglo XX, el artista/investigador explora la estética y la visualidad de la autorrepresentación trans, abordando cuestiones como subjetivación, apariencia física, relaciones familiares, infancia, sociabilidad y estética de la monstruosidad.

El texto que cierra la sección de artículos escritos se titula "En nombre del sexo, del género y de la sexualidad: estudio sobre la performance Kunyaza de Sue Nhamandu". Firmado por Patrícia Giselia Batista, el artículo busca trazar un panorama de las discusiones públicas en torno al arte centrado en temas feministas, queer y de género entre los años 2010 y 2020. En este contexto histórico y cultural reciente conviven insurgencias conservadoras, censuras de exposiciones artísticas, movimientos antidemocráticos, persecución de artistas, activistas e investigadores, precarización de las condiciones de producción artística y cultural, y, en contraposición a todo esto, formas de resistencia y supervivencia de la producción artística en los espacios públicos.

Finalmente, en la sección de ensayos visuales, contamos con cuatro trabajos artísticos. En

Rio Vermelho, la artista Mariana Galli invoca con su propio cuerpo fotografiado las imágenes del río Vermelho ubicado en la Ciudad de Goiás (Goiás, Brasil), un curso de agua que bordea otras ciudades de la región y que tiene un nombre envuelto en historias del período de colonización portuguesa en el país. En la cultura popular, algunos lo conocen como Río Vermelho debido a los cuerpos de indígenas muertos que fueron arrojados al río en la época de la colonización, explica el artista visual. Por su parte, Mariana do Vale presenta *Onde fica o Útero?*, un conjunto de autorretratos que surgen de la reflexión sobre una identidad de género que parece residir únicamente en un órgano. Así, los fotomontajes resultan de la superposición de imágenes radiográficas de la vagina y el útero de la propia artista, generando una reflexión sobre la reproducción sexual, la feminidad, la cisgeneridad y los estereotipos de género.

En *¿Por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel?*, Larissa Brum presenta un conjunto de fotografías de espejos rotos o, en sus propias palabras, "máscaras en fragmentos". Al igual que su trabajo, la artista busca plantear preguntas y sensaciones sobre la percepción de uno mismo, sobre convertirse en objeto de uno mismo, sobre la fragmentación del cuerpo y de la identidad, el observador y lo observado. Finalmente, Íra Barillo es una bestia-fiera que presenta un proyecto del mismo nombre. En un juego entre el autorretrato y el collage, su ensayo visual explora la autoimagen de un cuerpo de inteligibilidad frágil para ciertas normas de género, sexualidad, belleza o incluso para ciertas ontologías de lo que es un ser humano. Barillo mezcla su cuerpo gordo y ambiguo con cuerpos de animales y paisajes de la naturaleza, inventando así una criatura inconforme con la dicotomía del pensamiento y la era moderna que, según los historiadores, habría comenzado con las grandes exploraciones del siglo XV y los respectivos períodos de colonización de regiones lejanas de Europa Occidental.

Deseamos una excelente lectura y disfrute.

MARCONI, Dieison; VÁZQUEZ-RODRÍGUEZ, Lucia Gloria; MARQUES, Bruno; BORTOLON, Flavia Jakemiu Araújo. Narcisos insubmissos: autorrepresentação, identidade e diferença nas artes visuais ibero-americanas

Referencias

BUTLER, Judith. *Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2023.

DYER, Richard. *The Matter of Images: Essays on Representation*. Londres: Routledge, 1993.

MARCONI, Dieison. O dia em que os dândis tomaram chá com Jacques Rancière: as relações entre polícia e política na perspectiva das estéticas dândis. *Revista Mídia e Cotidiano*, v. 15, n. 2, p. 7-28, 18 maio de 2021.

RANCIÈRE, Jaques. *O trabalho das imagens*. Belo Horizonte: Chão da Feira, 2021.