

El arte como metodología de intervención social: pasos hacia una estética de la liberación.

Pilar Hinojosa* & Juan Machín**

Resumen: En el presente texto, se expone una investigación-acción cualitativa en desarrollo sobre una propuesta de intervención denominada “Pasos hacia una estética de la liberación”, basada en la creación artística como expresión de una estética liberadora y en elementos teórico-metodológicos de un metamodelo transdisciplinar denominado ECO2, que busca propiciar procesos de catarsis personal y grupal, conocimiento de sí, crecimiento de la autonomía de las personas, empoderamiento, conformación de minorías activas para el cambio de representaciones sociales y en la cultura, así como para incidir en las políticas públicas asociadas a la violencia de género.

Palabras clave: violencia de género, intervención, estética de la liberación, disidencia.

Abstract: The aim of this text is to present a qualitative action research on a proposal for intervention in situations of violence, mainly associated with those women who go beyond the boundaries of what is permitted, who disturb “morals and good customs.” Transgression is heavily stigmatized and often persecuted in our capitalist patriarchal society, because it can undermine other borders of human relationships, while foster alternative modes of existence: who transgresses makes visible and confirms the existence of otherness denied and repressed. The intervention employs the artistic creation as an expression of a liberation aesthetic and theoretical and methodological elements of a transdisciplinary meta-model called ECO2, developed in Mexico but currently applied in 15 countries. This proposal seeks to promote processes of personal and group catharsis, self-knowledge, growth of individual autonomy, empowerment, active change of social representations and cultural minorities, and to influence public policies associated with gender violence.

Keywords: gender violence, intervention, aesthetic liberation, dissent.

Introducción

Las transgresiones a los roles de género dictados por nuestra sociedad patriarcal capitalista son fuertemente estigmatizadas y frecuentemente perseguidas, porque pueden socavar otras fronteras simbólicas y reales en las relaciones humanas, en tanto propician modos alternativos de existencia: quien transgrede visibiliza y confirma la existencia de las alteridades negadas y reprimidas. En ese sentido existen muchas situaciones de violencia de género asociadas a quien se permite traspasar las fronteras de lo permitido, de “la moral y buenas costumbres”. Por ejemplo, cuando una mujer se tatúa o se perfora, aborta o consume sustancias psicoactivas, se viste o desviste de ciertas maneras, tiene relaciones con otras mujeres o con muchos hombres, pide el divorcio, no quiere tener hijas e hijos, etcétera es señalada, estigmatizada y, a menudo, perseguida, azotada, violada, encarcelada, asesinada: “para que aprenda a comportarse como debe”. Sin duda, las fronteras asociadas al género en su definición como una identidad “esencial”, “natural” son paradigmáticas del sistema patriarcal hegemónico, que tiende a invisibilizar las desigualdades y las diferencias pero, especialmente, las disidencias y las transgresiones. Así, el género, como frontera impuesta, va a delimitar, clasificar, organizar a las personas, para controlarlas y someterlas. En el presente texto, se expone una investigación-acción cualitativa en desarrollo sobre una propuesta de intervención basada en la creación artística como expresión de una estética liberadora (por eso la denominamos “Pasos hacia una estética de la liberación”) y en elementos teórico-metodológicos de un metamodelo transdisciplinario denominado ECO2, y busca propiciar procesos de catarsis personal y grupal, conocimiento de sí, crecimiento de la autonomía de

*Pilar Hinojosa es maestra en Historia del arte, diseñadora, artista plástica y modelo mexicana que ha retomado las premisas básicas de la intervención con el modelo ECO2, en especial los acercamientos éticos (como punto de partida irrenunciable, el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos) y el papel que juegan las representaciones sociales, las minorías activas y las redes sociales, desarrollando una propuesta que hemos denominado ‘Una estética de la liberación’.

**Juan Machín: Co-fundador y Director General del Centro Cáritas de Formación para la Atención de las Farmacodependencias y Situaciones Críticas Asociadas A.C. Socio fundador de diversas organizaciones y redes de la sociedad civil entre las que destaca la Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS).

las personas, empoderamiento, conformación de minorías activas para el cambio de representaciones sociales y en la cultura, así como para incidir en las políticas públicas asociadas a la violencia de género.

La creación artística y la transgresión consciente de las normas impuestas a un género, tienen un carácter liberador, en tanto pretenden cuestionar los roles impuestos de género, propiciando que las identidades se entiendan más como alteridades fluidas, nómadas, fractales, denunciando y rompiendo las fronteras y límites simbólicos, disidiendo, resistiendo seduciendo, imaginando, creando, transformando los espacios de poder.

Estética de la liberación

Pilar Hinojosa es maestra en Historia del arte, diseñadora, artista plástica y modelo mexicana que ha retomado las premisas básicas de la intervención con el modelo ECO2, en especial los acercamientos éticos (como punto de partida irrenunciable, el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos) y el papel que juegan las representaciones sociales, las minorías activas y las redes sociales, desarrollando una propuesta que hemos denominado ‘Una estética de la liberación’.

Obviamente, al hablar de una estética de la liberación, se indica que es una propuesta entre muchas posibles. El término liberación entronca esta propuesta con las teorías y praxis vinculadas a diversas luchas antisistémicas, como los relativos al movimiento de liberación femenina, los movimientos de liberación nacional, la pedagogía de la liberación, la teología de la liberación, la psicología de la liberación, ética de la liberación, etcétera.

La propuesta apuesta a propiciar procesos de resistencia, disidencia, transgresión de fronteras, seducción, imaginación, es decir, en última instancia de liberación; a través de reflexiones, acciones, vivencias, ancladas en la estética, entendida no como “una teoría de lo bello”, sino como instrumento de transformación radical (es decir, de raíz), personal y social, como praxis cultural performativa que crea un mundo otro.

En primer lugar, como procesos de resistencia, no de simple y pasiva inercia, sino de una oposición activa a un sistema opresor, por ejemplo, nombrando lo intolerable, develando lo ocultado, haciendo visible lo invisibilizado, principalmente, pero no de manera exclusiva, por medios visuales como la pintura y la fotografía.

En segundo lugar, como procesos de apertura a la disidencia y la seducción. Disidir significa “separar, no permanecer, no desear”, es decir, la liberación es un llamado a la disidencia, a no inscribirse ni permanecer en el mismo sistema dominante, a marcar su distancia y “pintar su raya”: al separarse, de manera performativa, rompe con lo “normal”, revela que otro orden es posible. La seducción (del latín *seductio*, “apartar”), por su parte, en sinergia con la disidencia, llama a las y los otros a ese territorio aparte, que conforma un nosotros/nosotras diferente, como posible minoría activa que crea sus propios “nomos” (normas, valores). De esta manera, en la disidencia y la seducción se articula un actuar doble: se apartan y llaman a apartarse de un modo dominante de sentir, pensar, actuar, de tener y ser; subvierten, trastocan, trastornan el sistema, cuestionando las representaciones sociales y los valores hegemónicos, mostrando que no son “naturales” sino contruidos socialmente, que no son “lo real” sino una invención, entre otras posibles. Pilar transgrede las fronteras que el sistema patriarcal impone a su género, se rebela y seduce, imagina e invita a imaginar, se emociona, emociona a las personas que ven su obra y actúa en consecuencia, perturba, desordena el espacio-tiempo de la dominación, irrumpe, rompe, transgrede las fronteras con el viejo sistema patriarcal y despliega, construye, crea espacios de posibilidad de nuevas relaciones. Abre, de esta manera, horizontes para la esperanza, para el deseo y los sueños, es decir, para la imaginación creadora. Su pintura y acciones, como potentes metáforas del Caos, remiten a lo informe, indeterminado y sin límites (*ápeiron*, abismo o magma), confuso e indistinto, desdibujado y sin contornos definidos ni definitivos, la diversidad y alteridad absolutas, lo completamente Otro y, por lo mismo, lleno de posibilidades, no como Universo ordenado

(el Cosmos) sino como Pluriverso abierto, actualización de potencialidades, matriz primordial de la que surgen todas las cosas posibles. Una estética de la liberación funciona, entonces, como una puesta en acto de transgresión de fronteras, rupturas de simetrías y re-equilibrios, como expresión potente del cambio, de la renovación de la vida, lo lúdico y el amor, instituyentes de lo histórico social y sus culturas. Incluso como operadores paradigmáticos de una transformación radical y de la irrupción de la alteridad, como manifestación de una crítica y resistencia al orden establecido, también como ejercicio de una infrapolítica, de una infinita fecundidad creadora, instituyente de nuevos órdenes alternativos, instauradora de un tiempo imposible que irrumpe no sólo como posible sino inclusive como necesario. Ante estas acciones el sistema responde con mayor o menor violencia, reprime, condena, persigue, encarcela, mata.

La sociedad está construida en parámetros masculinos que determina para cada persona y grupo social unas fronteras definidas y, por lo tanto, las posibilidades de nutrirse o no de una cierta manera, de estudiar o no, de acceder o no a ciertos trabajos y ciertas remuneraciones, sufrir o no la violencia de manera cotidiana, incluso la posibilidad misma de nacer o no, todo ello está estructurado y legitimado en función de normas que ubican a la población femenina siempre pasos por detrás, escalones abajo, en posiciones de inferioridad e invisibilidad, de negación y opresión, dentro de un sistema que produce y reproduce la desigualdad, la exclusión, la explotación a partir del modelo patriarcal que articula sexo-género con esas pautas y lógicas de diferencia de poder e inequidad. De esta manera, los patrones de consumo de sustancias psicoactivas, de relaciones sexuales, de uso del cuerpo, etcétera, son altamente diferenciados, y las mujeres que se atreven a cruzar cualesquiera de las delgadas líneas que separan los comportamientos aceptados, se ven sometidas a estigma, discriminación, marginación y exclusión por quebrantar su rol, a sufrir la cárcel y sufrirla con más rigor y abandono que los hombres, incluso a pagar con su vida por su osadía.

De sujeta sujeta a sujeta transgresora a sujeta disidente

Michael Foucault nos habla de la transformación de los seres humanos en sujetos, por medio de tres modos de objetivación: a) los modos de investigación que tratan de darse a sí mismos el status de ciencia: la objetivación del sujeto hablante en la *grammaire générale*, la filología, la lingüística; del sujeto productivo en la economía; del sujeto vivo en la historia natural y la biología; b) los de las prácticas divisorias, que separan entre el loco y el cuerdo, el enfermo y el sano, los criminales y los “buenos muchachos”, etcétera y c) los modos en que un ser humano se convierte a sí mismo en sujeto. La transformación de individuos en sujetos es una forma del poder que clasifica a los individuos en categorías, los designa por su propia individualidad, los ata (sujeta en sentido estricto) a su propia identidad. La deconstrucción postestructuralista del sujeto como actor permitió su comprensión como una posición dentro de una ficción, un discurso. “Sujeto”, entonces, ya no designa a un individuo, sino las relaciones de poder-saber que producen una posición al interior del discurso.

Así, Pilar ha desarrollado de manera sintética y analítica una narrativa (textual y visual) sobre su propio proceso liberador, donde transita de una posición de sujeta sujeta por la cultura patriarcal de su familia y contexto social, a una posición donde empieza a resistir y transgredir, traspasar las fronteras que se le imponen, para llegar a reconstruir su propia subjetividad como sujeta disidente, seductora y creadora: lo que denominamos una sujeta.

Toma la palabra Pilar en primera persona:

Nací en una familia conservadora, en total consonancia con el sistema patriarcal, con una madre que sufrió la violencia de género y emocional desde niña, y que, a su vez, por ignorancia la reprodujo conmigo y mis hermanas. Esto repercute en mi forma de ver y percibir el mundo como niña, adolescente y mujer.

A los 23 años, una noche que estaba en el coche des-

pidiéndome de mi novio, dos hombres con pistola nos secuestraron y me violaron, no se lo dije a mi mamá porque me daba miedo cómo lo tomaría, además de que siempre me había dicho que si un día me violaban quedaría marcada por el resto de mis días. Decidí que no sería así. Entré a terapia y fui buscando caminos para superarlo.

Me casé como se esperaba y tuve dos hijos. Sin embargo, pronto descubrí que mi matrimonio había sido un error y me cuestionaba si en verdad había querido ser madre.

En 2002 comencé a practicar la disciplina del Sumi-e (tinta negra, en japonés). Esta disciplina tiene sus orígenes en China en el siglo V; en Japón hace su aparición a mediados del siglo XIII, por medio de los monjes Zen que tenían como hábito la meditación y compartían con el Sumi-e la interpretación de la naturaleza. En el Sumi-e se trata de captar la energía y esencia del modelo, a través de la contemplación y meditación, para así encontrar la manera de ser uno mismo con la naturaleza. La expresión debe ser espontánea y la pincelada debe hacerse de forma segura y sin juicio, jamás un trazo se intentará corregir. La intención de esta forma de expresión no es la representación fiel del modelo, su objetivo es plasmar el carácter y esencia de la persona que pinta.

Descubrí que las expresiones zen podían representar lo que soy, que eran como un espejo de mi alma. Esta disciplina me permitió mejorar mi autoestima y la seguridad en mí misma; así como, el aprendizaje de amar lo que hago y aceptarlo tal como es – como soy. Muy significativos son los títulos de mis primeras obras: “Nacimiento” e “Independencia”, “Madurez”.

Nacimiento

Expresión Zen

Tinta china sobre papel de algodón

Independencia

Expresión Zen/

Tinta china sobre papel de algodón

Madurez
Expresión Zen
Tinta china sobre papel de algodón

En 2003 inicié una maestría en Historia del Arte y me vi fuertemente influenciada por diversas corrientes filosóficas y humanistas, lo mismo de nuestras raíces indias como de oriente, del existencialismo y los estudios de género. Con el tiempo incorporé la acuarela a mi trabajo plástico, esto y el Taichi me permitieron integrar los dos lenguajes plásticos en lo que fue la base de mi propuesta de una estética liberadora; utilizando la escritura y mi expresión plástica e inscribiendo en varias ocasiones poemas o reflexiones que están íntimamente relacionados con mi historia. Con este modo de trabajar he hecho catarsis personales y he podido superar momentos y situaciones difíciles en mi vida. Por ejemplo, yo no había terminado de elaborar la violación que sufrí y tenía muchos problemas en mi relación de pareja que le achacaba a ese suceso. Escribí el poema “Catarsis” y elaboré el cuadro del mismo nombre (Imagen 3), con el objetivo de dejar atrás la experiencia traumática que representa ser violada.

Catarsis

Como volcán en erupción,

Sobresalto,

Una mano poderosa que invade el espacio, mi espacio

Arma mortal que doblega

Insensible se sirve a placer

Invasión que detiene el latir de mi ser

Congelando mi alma

Sentimientos que arden en el centro del mundo

Atrapados en el olvido por la evasión

No puedo ver

Explosión gris que invade mi espíritu

Basura que emerge a la luz de la conciencia

Debe ser liberada

Debe ser vista

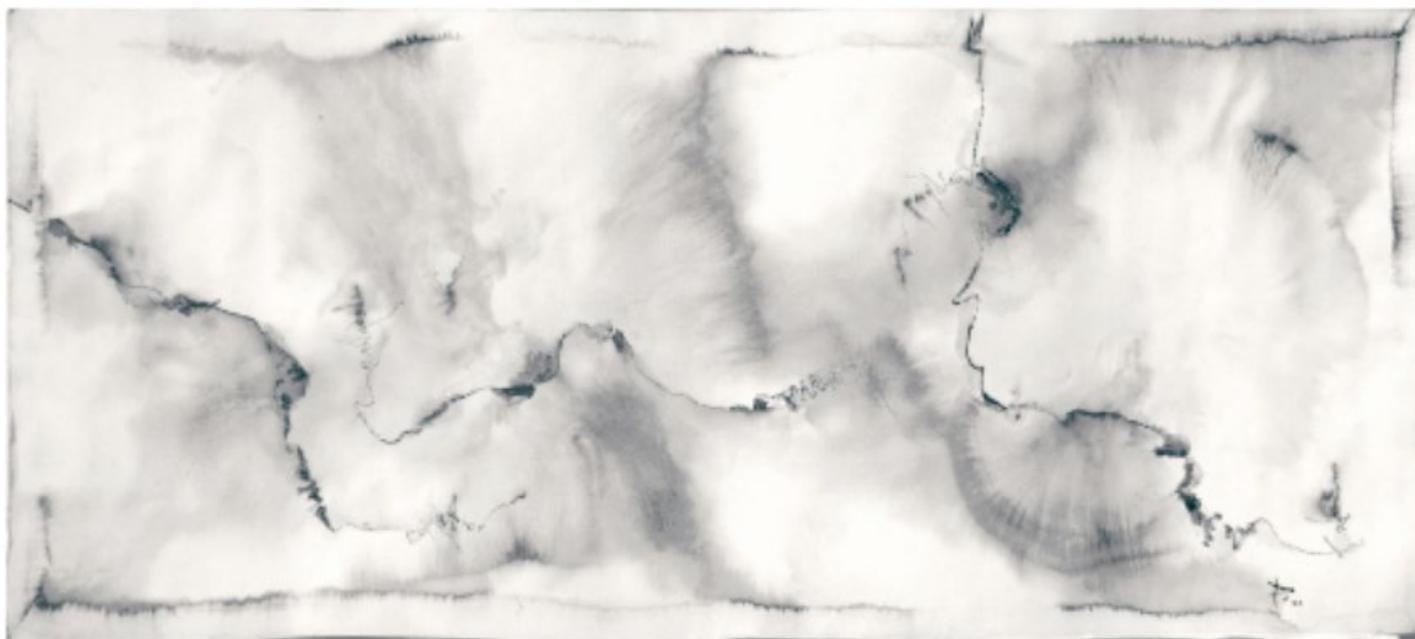
Debe ser escuchada.

Catarsis / Acuarela y tinta china y sobre papel de algodón

En la relación de pareja viví abuso emocional muchos años sin darme cuenta, vivía triste y me enfermaba constantemente. Mi homeópata me recomendó un psicoanalista porque, me explicó, gran parte de mis problemas de salud tenían que ver con mi matrimonio. Empecé a psicoanalizarme en 2007. De la confluencia de mi práctica de la pintura, mi maestría, mi psicoanálisis y otros sucesos en mi vida, me permiten empezar a darme cuenta, no sólo de que vivo en una relación de abuso emocional, en la que obviamente no estoy contenta, sino de que ya no amo a mi esposo. Decido, por lo tanto, divorciarme.

Reflexionando sobre lo que yo deseaba en una relación de pareja, es cuando surgen dos cuadros (Imágenes 4 y 5), en los que manifiesto lo que para mí debería de ser el amor: confianza, seguridad, ternura, amistad, seducción, sexualidad, respeto y tolerancia.

Los amantes / Tinta china y acuarela sobre papel de algodón

Soltando sentimientos / Tinta china y acuarela sobre papel de algodón

Un día, al ir por ropa y cosas para mis hijos a mi anterior domicilio conyugal, de donde salí un día huyendo en un ataque de ira de mi esposo, a raíz de que recibió la solicitud de divorcio, y a donde ya no había regresado, me acusa de allanamiento de morada. Me detienen y me llevan al Ministerio público. Ahí, de considerar que era sólo un problema familiar, mágicamente, mi esposo me acusa de allanamiento de morada, y me encierran en los separos. La condición que pone para dejarme salir era que firmara un acuerdo redactado por su abogado, además de pedir que le entregara a los niños. Preferí pasar la noche en los separos que entregárselos en esas condiciones, con miedo a que se los llevara para siempre.

Ya divorciada, la separación periódica para mi hija Erika y para mí era muy difícil, es por ello que decidí empezar otro proyecto en el que, a través de mis reflexiones por escrito, descubro que sí quería tener hijos. Mi objetivo específico era lograr desvanecer ese sentimiento de culpa que yo viví al aceptar una custodia compartida, ya que lo esperado en el rol de género impuesto es que la mamá debe de estar y ser para sus hijos, y éste no era mi caso, ya que la custodia compartida me ha permitido dedicarme profesionalmente al desarrollo de mi proyecto plástico. Al final, surgen estas dos obras que representan ese proceso y que me ayudan a ir desmantelando la culpa de transgredir mi rol como madre, así como lograr poco a poco que mi hija se pueda ir tranquila, para tener una relación cercana con su papá y no vivir la pérdida de esa figura como me sucedió cuando mis padres se separaron.

Erika / Tinta china y acuarela sobre papel de arroz

Alessandro / Tinta china y acuarela sobre papel de arroz

Inicié hace casi 6 años una nueva relación, en la que la confianza y la seguridad eran lo que yo esperaba, además de tener una vida sexual plena, comienza otro proceso en el que utilizo mi cuerpo para transgredir lo permitido en el rol de género impuesto, en una serie de performances que traspasan diversas fronteras que se me imponen como mujer: poso como modelo para la realización de una serie de sesiones de fotos de desnudos parciales, en lugares públicos, como actos transgresores, creando imágenes y narrativas que rompan con los preceptos del ser “mujer”, en especial, “madre”, respetuosa de la “moral y buenas costumbres”, así como con los estereotipos de belleza dominante con cuerpos jóvenes, ultra-delgados, con senos y nalgas firmes... En una ocasión fuimos detenidos por la policía en un parque prácticamente desierto, por “alterar la tranquilidad y el orden”, seguramente buscando un soborno. En especial, los policías eran agresivos conmigo y me amenazaban con mostrar las fotos a mis hijos y me preguntaban que qué pensarían ellos de mí... Lo que ellos no sabían es que en mi casa cuelgan fotos más desnuda y mi hija y mi hijo lo ven con toda naturalidad. Nos llevaron al sector, donde pasamos algunas horas detenidos mientras pagábamos la multa. Para mí fue especialmente traumático, por lo que sabía de casos donde alguna persona había sido detenida en Cuernavaca y terminaba desaparecida o muerta (por ejemplo, el caso de Jethro Ramsés Sánchez).

Retomando esta experiencia y la de los separos, es cuando nace mi interés por ir al Centro de Readaptación Social Femenino de Morelos a impartir un taller de Sumi-e, con la intención de compartir con las internas el proceso terapéutico y liberador que he experimentado con mi trabajo artístico. De este taller surgen imágenes muy fuertes en las que expreso todo lo que ha significado para mí esa estancia de una noche en los separos, las horas detenida en el sector y mis visitas al CERESO, que a través de lecturas y reflexiones sobre personas que han estado en la cárcel, muchas veces injustamente, sobre todo las mujeres, me permiten internalizar todo ese aprendizaje y dar a luz un nuevo material.

Así mismo, el taller de pintura en Atlacholoaya tenía como uno de los objetivos la ilustración de la colección “Revelación Intramuros”, que consta de tres libros que contienen narrativa y poemas escritos por las mismas internas, además del calendario patrocinado por el Instituto Morelense de la Mujer y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, que se ilustró con las imágenes creadas por ellas y una exposición que se inauguró en el marco del día internacional de la mujer en marzo del 2014, en colaboración con el colegio Cristóbal Colón y la fundación Noval para el fomento de la cultura y las artes AC. En el contexto de la exposición se realizaron visitas guiadas en las que las personas se confrontan con la realidad carcelaria y de las mujeres privadas de libertad, descubriendo que lo que se piensa, no coincide con lo que sucede dentro del sistema, en el que un Centro de readaptación social, en su origen, lejos de readaptar a las personas, las denigra, discrimina y excluye, dejándolas al margen de la sociedad. La exposición y el trabajo de la Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra, a la que pertenezco, tuvo una gran acogida.

A continuación, se transcriben fragmentos de algunas de las entrevistas que se realizaron a las internas sobre su experiencia del taller de Sumi-e:

El arte del Sumi-e ha sido bueno, ya que jamás lo reconocí, lo reconozco ahora, el día que hice mi primera pintura con esta técnica estaba pasando por uno de los tragos más amargos de mi paso por este lugar, no quería hacer nada, sólo llorar, llorar hasta quedarme ciega para no afrontar mi estupidez. Otra vez, la reina de los errores anota otro a su curriculum. La insistencia de Elena para expresar ese dolor, fue como una amiga que me lleva de la mano y me para frente a la parte retorcida que está encadenada a mí; al tomar la brocha, sólo pinte el horror de mí, todo negro. La segunda, mi vida retorcida. Fue el primer día y el último, antes de arrancarme las uñas y el pico, al volver adolorida con propósitos de los que, esta vez, Dios no pudo amarrarse el dedo, porque salieron del infierno, escritos con letras de azufre. Dejé de ser tóxica: los colores llamaron mi atención; dejé de ser daltónica, en mi inconsciencia dibujé una mujer pájaro, con el pico largo. Esa magia me la consiguió Pilar Hinojosa.

Águila del Mar, Atlacholoaya, Morelos. 2014

Pilar Hinojosa en Chulavista

Hola, mi nombre es María Elena Basave. Les voy a compartir un poco de la técnica del Sumi-e. Lo que me ha dejado. El sumi-e es una técnica del oriente, impartido por Pilar Hinojosa. Nunca imaginé lo placentero y divertido que es plasmar mis emociones por medio de la tinta y del agua, descubrí que el arte del dibujo abstracto lo traigo en la sangre; aprendí a encuadernar y a elaborar agendas, con las pastas del Sumi-e y la técnica del Suminagashi, ambas del oriente, impartido por Marina Ruiz y el Sumi-e por Pilar Hinojosa. Actualmente, estoy elaborando cuadros, cada vez entiendo más las imágenes que plasmó. Gracias.

María Elena Basave. Atlacholoaya, Morelos. 2014

Pincelada tras pincelada Pilar me enseña a enamorar el papel, a que el agua y la tinta se reconcilien con mi espíritu... ¡Qué curioso, yo que siempre me creí águila! Hoy esas alas las siento tan pesadas que no me dejan volar, ni siquiera caminar. Pero estas pinceladas me dejan volar, me dejan respirar; aire superior: aire de libertad. Quedan atrás mi rabia y esos pesares con lo que cargo mi existencia. Serena, lúcida, crezco vigorosa, me extiendo como esa tinta sobre el agua. Sé que es el eco prolongado de una alma que quiere renacer, es pincelada que cambia mi vida. Pilar ¿Cómo darte las gracias? Salí de aquí contigo. Alegrementemente surcas la inmensidad en los limpios, corruptos (sic) de mi vida, dejas refluir en mí ese cambio apagado. La espera de mis alas pesadas se volvieron pincel. Aprendí que se puede iluminar lo mudo, lo negro, contigo ríen las cosas y se asombran los colores, lo único que sé es que con una pincelada tatuaste tu presencia en mi vida”.

Galia Tonela. Atlacholoaya, Morelos, 2014

Las citas anteriores reflejan lo que justifica este texto, una estética de la liberación que en la práctica ha permitido a mujeres privadas de la libertad encontrar, a través del arte, la transposición de las fronteras que se imponen, una liberación que les proporciona alivio, catarsis y por qué no, también felicidad a pesar de sus circunstancias.

Punzón / Tinta china y acuarela sobre papel

Cuerpos suspendidos / tinta china y acuarela sobre papel

Sublimación / Acuarela y pastel sobre papel de algodón

La mirada / Acuarela y pastel sobre papel de algodón

Después del proyecto en Atlacholoaya, Morelos surgió “Pintando por un mundo sin violencia contra las mujeres”, con el apoyo de la Secretaría de Salud de Morelos y el centro Sygue (salud y género unidad especializada) en el que se proporciona apoyo psicológico y legal a mujeres que viven violencia. Para desarrollar esta obra plástica me inspiré en las frases que las usuarias dicen en las entrevistas que realiza el centro en la primera visita, los títulos de las obras son las frases de las usuarias.

Sueño posible / Acrílico sobre lienzo

La luz esta ahí / Acrílico sobre lienzo

Sé que sale el sol / Acrílico sobre lienzo

Deconstruyendo el patriarcado a través del arte es otro proyecto que desarrollé a partir de frases como: “Te prohíbo salir con ellas”, “Ganar para ti será perderlo todo”, “No eres capaz de amar”, etc. y otras como “Ay hija, ¿Pues que hiciste para que tu marido te golpeará”, con el fin de visibilizar el lenguaje patriarcal que denigra, excluye y golpea emocionalmente a niñas y mujeres, este proceso desemboca en acciones que realicé en diferentes espacios como el zócalo de Cuernavaca o la UAM Iztapalapa y en otros espacios.

Te prohíbo salir con ellas

Acuarela y pastel sobre papel de algodón

*Si quieres verme feliz ven desnuda con una
cerveza en una mano y una pizza en la otra*

Acuarela y pastel sobre papel de algodón

Esta obra es una forma más de visibilizar la situación de las mujeres indígenas, que Elena Garro plantea en su obra de teatro llamada “Los perros” en la que las mujeres son sistemáticamente robadas, violadas al cumplir quince años y condenadas a vivir con su captor como marido.

A través de un proceso interno muy difícil en el que interviene la culpa, el miedo al qué dirán, a la imagen de una misma, hemos comenzado el proyecto de la Fotografía de la Liberación, en el que sumamos a nuestras fotos, otras propuestas artísticas diferentes de grupos y personas que también usan sus cuerpos como estrategia para cambiar las representaciones sociales de los roles de género impuestos y transgredirlos, así como comenzar a incidir en las políticas públicas asociadas. De acuerdo al ECO2 incidir en el cambio de representaciones sociales, a través de nuestras acciones y estilos de comportamiento como minorías activas, es posible modificar patrones de relacionamiento y de conducta, vinculados a diversas formas de violencia de género. Tanto con mujeres como con hombres, es posible ir construyendo representaciones sociales alternativas que propicien relaciones más equitativas y con menos violencia.

Nadie quiere mirar la desgracia / Acuarela sobre papel de algodón

Por una fotografía de la liberación / Portada de la página <http://culturajovenmx.wix.com/cultura-joven>

Otro proyecto que realizamos es Apocryphal, (proyecto de residencia para Bank street arts de Diana Cortez) al que Juan Machín y yo fuimos convocados por Diana a realizar las pinturas y dibujos del libro de artista que narra la historia de una pareja de amantes ingleses de inicios del siglo pasado que tienen el fetiche de los libros, él es un impresor y ella una viuda y se pintan mutuamente, en este proyecto nos fotografiamos desnudos para realizar las imágenes.

Finalmente me atreví a que las fotos de desnudo que Juan Machín me ha tomado en estos últimos años fueran expuestas en un centro cultural en Cuernavaca, donde vive mi familia..

Conclusiones

Las mujeres que trasgreden las fronteras impuestas como roles de género representan una amenaza simbólica para el sistema patriarcal hegemónico, porque pueden ser fuente de una posible contaminación, se tornan en un emblema de lo que amenaza el orden social y, por eso, se les debe excluir y reprimir. Sin embargo, es posible a partir de asumir los estilos de comportamiento de minorías activas ir modificando las representaciones sociales asociadas a roles de género que marcan fronteras rígidas, límites estrictos, definiendo pautas binarias aceptadas que sirven como dispositivos de clasificación, de educación de cuerpos dóciles, de control, sujeción, represión. A través de mi pintura, talleres y fotos, desarrollo una narrativa transgresora de las fronteras que me imponen roles de género determinados y, por lo tanto, se convierte en praxis performativa que abre espacios de resistencia, disidencia, seducción, imaginación, creación, en una palabra, de liberación. La finalidad de esta propuesta de una estética de la liberación basada en el ECO2 es acompañar a las personas y a las comunidades para que recuperen la capacidad de soñar como primer paso hacia el conocimiento de sí mismas, y entonces de cambio y mejoramiento de sus vidas. En segundo lugar, les invita a comportarse como minorías activas que incidan en la modificación de las redes sociales y de las representaciones sociales. Y, a partir de ahí, en articulación con otras experiencias buscar un cambio en las políticas públicas. Todo esto para construir un mundo otro, multidiverso y más equitativo.