

Institución Universitaria

De La Pedagogía Queer A Las Artes Visuales

JORGE ANDRÉS SERNA FRANCO

Monografía de Grado para Optar al Título de Maestro en Artes Visuales

Asesor

JULIAN ZAPATA RINCÓN

Maestro en Artes Plásticas

**ITM. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES**

MEDELLÍN

2022

De La Pedagogía Queer A Las Artes Visuales

Jorge Andrés Serna Franco

Monografía de grado para Optar al Título de Maestro en Artes Visuales

**ITM. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES**

MEDELLÍN

2022

A mi niño interior

Agradecimientos

A Dios y al universo por conspirar e iluminar mi camino. A mi madre, Doris Eugenia Franco Zapata; a mi padre, Jorge Orlando Serna García; a mis hermanos Alejandro, Catalina y María Victoria, por haberme apoyado incondicionalmente en este ciclo universitario; a mi novio, Joan Fernando Ávila Pineda por haber permanecido con su cariño y amor; a los y las docentes del ITM Institución Universitaria por la paciencia y los conocimientos brindados, especialmente a mi asesora Juli Zapata que, aunque no ha sido nada fácil el proceso, gracias a su ayuda, esto se ha transformado en algo menos complicado; a mis queridas colegas Geraldin Valencia y Alison Tangarife por su entrega desmesurada. Gracias infinitas con mi alma y mi corazón.

Tabla De Contenido

RESUMEN	6
INTRODUCCIÓN	7
DECLARACIÓN DE ARTISTA	13
JUSTIFICACIÓN	14
OBJETIVOS	16
OBJETIVO GENERAL	16
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	16
1 MARCO TEÓRICO	17
1.1 ORIGEN DE LA PALABRA QUEER	18
1.2 TEORÍA QUEER	20
1.3 CONCEPTOS CLAVE SOBRE LA TEORÍA QUEER	22
1.4 PEDAGOGÍAS QUEER	24
1.5 MARCO REFERENCIAL	25
2 METODOLOGÍA	32
3 ESTUDIOS Y TEORÍA QUEER	36
4 LO QUEER COMO PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE LAS ARTES VISUALES Y LA PEDAGOGÍA	48
4.1 PANORAMA PEDAGÓGICO-ARTÍSTICO	48
4.2 ARTE QUEER	53
5 LA IDEA DIDÁCTICA Y EL RESULTADO CREATIVO	64
5.1 EL <i>COLLAGE</i> COMO MÉTODO Y TÉCNICA DE CREACIÓN	68
5.2 EL LIBRO DE ARTISTA	73
6 CONCLUSIONES	78
BIBLIOGRAFÍA	81

Resumen

Con este proyecto de investigación/creación se buscó profundizar en la teoría y estudios Queer a manera de entablar una relación importante con las artes visuales, partiendo desde un enfoque educativo y de creación con el fin de promover la sensibilización y transformación en una sociedad comprendida y estructurada por diferentes factores hegemónicos. Rescatando el poder del vínculo que tiene el arte y lo pedagógico en una estrategia creativa, como método de co-creación y reflexión colectiva.

Palabras claves: queer, pedagogía, disidencias, sexualidad, collage.

Introducción

Con este proyecto de investigación/creación se buscó plantear una estrategia creativa desde las artes visuales, resaltando la importancia de lo educativo en diversos ámbitos de la sociedad, por ejemplo, y en este caso, en las instituciones culturales, artísticas y movimientos de transformación social; desde esta premisa, se considera el arte como una fuente para el aprendizaje y la investigación como estrategia pedagógica para la educación. Una metodología artística-pedagógica que permite dirigir un aprendizaje en contexto, experimentando desde la investigación, las técnicas y las formas, la gestión de conocimiento mediada por momentos reflexivos y co-creativos para desarrollar, transformar y repensar en comunidad.

Este trabajo parte de la necesidad de generar una estrategia didáctica y creativa a través de la relación conjunta que fue hallada entre las artes visuales y las pedagogías Queer, implementando la posibilidad que tiene el arte y la pedagogía para apostarle a una nueva educación, como lo explica el grupo de educación de Matadero Madrid (2013) y en este tipo de proyectos dentro de los cuales lo pedagógico vertebra lo artístico para la superación de estereotipos, prejuicios y discriminación en términos de género, raza, orientación afectivo-sexual, capacidad y cualquier forma de normatividad dominante.

Los objetivos que se presentan son, como objetivo general: Estudiar la teoría Queer desde las artes visuales con un enfoque pedagógico y de creación; y como objetivos específicos: primero analizar de manera concreta los estudios y la teoría Queer, partiendo desde su historia y conceptos más claves para la comprensión de las diversas terminologías e ideas utilizadas por algunos autores desde 1976 hasta la actualidad, segundo, Identificar cómo se han trabajado y explorado las pedagogías Queer desde las artes visuales y qué artistas han trabajado en relación con este tema, y por último elaborar un libro de artista como estrategia creativa para la exploración y planteamiento

de las pedagogías Queer, los cuales fueron desarrollados en tres capítulos: análisis sobre estudios y teoría Queer, lo Queer como punto de encuentro entre las artes visuales y la pedagogía, y la idea didáctica y el resultado creativo.

En el primer capítulo *Estudios Y Teoría Queer* se realiza toda la investigación y el levantamiento de información, se establece un contexto histórico analizando de manera concreta los estudios y la teoría Queer propuesta por diferentes autores como: Michel Foucault, Teresa de Lauretis, Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick, Jack Halberstam, José Esteban Muñoz, Rosemary Hennessy, Lee Edelman, Paco Vidarte, Javier Sáez e Hija de Perra; con la construcción de su discurso como estudios y teorías, que han aportado significativamente desde 1976 en la historia de la sexualidad humana y todo lo que cabe dentro del contexto Queer anglosajón y del sur.

En el segundo capítulo *Lo Queer Como Punto De Encuentro Entre Las Artes Visuales Y La Pedagogía* se aborda la manera en cómo algunos, algunas y algunos artistas han explorado y han trabajado en su quehacer artístico las pedagogías Queer desde las artes visuales, identificando precisamente el trabajo de Hannah Höch, Francis Bacon, David Hockney, Zanele Muholi, Lukas Avendaño, Giuseppe Campuzano, Felipe Rivas San Martín, Analú Laferal. También, se identifica concretamente un panorama pedagógico-artístico dentro del cual se reconocen los estudios y la teoría Queer como punto clave para dar paso a una pedagogía Queer que aporte de manera activa a una transformación social, abordando no solo artistas, sino también proyectos, exposiciones y colectivos nacionales e internacionales.

En el tercero y último capítulo *La Idea Didáctica Y El Resultado Creativo* se evidencia el proceso de la propuesta artística y la creación, todo el levantamiento en el contexto de la investigación, el trabajo de campo, la identificación y la ejecución de la propuesta pedagógica a

partir del libro de artista, la documentación fotográfica, la cartografía y los manuales de uso dan forma a la obra.

También da cuenta de todos los materiales que se utilizan en el proceso, como las fotografías, los recortes de imágenes, las palabras, los dibujos, los diferentes papeles y los encuentros fortuitos del material de inspiración, que de alguna manera expresan la materialidad simbólica del relato que se ha planteado en los collages. Se propone la creación de un libro de artista, una obra artística final como evidencia del proceso.

Planteamiento Del Problema

La teoría Queer hace referencia a un conjunto de ideas novedosas sobre el género y la sexualidad humana. La teoría sostiene que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales de las personas no están esencialmente fundadas o tienen que ver con la naturaleza biológica humana, sino que son el resultado de una construcción social, dependiendo que varía en cada sociedad o lugar. El término Queer tiene su propio significado, significa raro o hace referencia a algo salido de la “normatividad”, el término fue utilizado en épocas anteriores en forma de insulto hacia las personas sexualmente diversas y a todas aquellas que se salían de la norma, pero se resignifica y toma fuerza, para dar valor y propiedad al colectivo y enfrentarlo con más frecuencia y normalidad.

Queer es un término que refleja el orgullo y la posibilidad de ser raro y diferente y que las cosas que van en contra de la normatividad también pueden ser posibles, también logra catalogarse importante dentro de una pedagogía que se orienta específicamente a como dice en el artículo *Por una Pedagogía Queer en la escuela* de la profesora e investigadora Mavi Carrera (2017) que:

Denunciar la violencia que generan las rígidas normas de género, poner de relieve el carácter construido de los estereotipos de género, así como de la lectura binaria del sexo, visibilizando la intersexualidad, fomentar actitudes contrarias al sexismo, la homofobia y la transfobia y promocionar la valoración de la diversidad sexual (párr. 7).

El termino Queer también es comprendido desde diferentes puntos de vista y definiciones, hay muchas posibilidades de significados y sentidos que caben dentro de él, tal y como lo menciona Silvana de Robles en su artículo *Cuestiones de sexo, género y feminismos*:

En cierto sentido, la teoría Queer rechaza definitivamente la clasificación de los individuos en categorías universales y fijas, como varón, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual o

trans, porque considera que están sujetas a restricciones impuestas por una cultura en la que la heterosexualidad peculiarmente es obligatoria, así como la heteronormatividad y el heteropatriarcado (2018, s. p.).

Se dice entonces que las anteriores categorías son ficticias y esconden un gran número de principios políticos apoyados por la sexología. Es interesante la pedagogía que implementa lo Queer y de valioso rigor analizar el porqué, la teoría, nos ayuda a expandir las múltiples miradas que se pueden llegar a tener no solo con la sexualidad humana sino también con la sensibilidad que generan nuestros entornos y la naturaleza misma. La pluralidad de sentidos, colores, formas, texturas, diversidad, biodiversidad y culturas facilitando así un lenguaje plástico que rechaza los cuadros normativos de una sociedad.

Para identificar cuáles son los factores principales que influyen en el desarrollo de la educación sexual debemos partir de la idea que el desarrollo evolutivo de los seres humanos está impregnado de una necesidad por conocer e indagar acerca de la sexualidad y cómo es entendida y asimilada en el ser de cada individuo, es como una noción que tenemos entendida psicológicamente, tiende a modificarse a través de exploraciones, experiencias y procesos personales que de alguna manera están ligados a la educación adquirida en todo proceso de crecimiento y comprensión del ser. En este caso desde una educación estratégica que aporte y de rigidez a las terminologías e ideas relacionadas con la sexualidad, podemos explorar y apostarle a una educación artística, que fomente un enfoque distinto y que los profesores en relación con su ejercicio profesional aporten con sus estrategias de enseñanza vinculados directamente a la educación artística.

Así mismo, a partir de lo anterior debemos tener en cuenta el objetivo principal, la información recopilada, el análisis de la teoría y la implementación de diversas herramientas que

brindan las artes visuales, para realizar una propuesta creativa a partir de un kit pedagógico, ya sea visto como libro de artista, maleta viajera o como contenedor de ideas y curiosidades; pero que de alguna manera sea un transportador de unos contenidos que se realicen sin prejuicios de manera espontánea, quizá con naturaleza creadora, sin vergüenza y sin pensar en diferencias y que se puedan construir como si fueran un juego de manera didáctica.

La pregunta de investigación que permite formular esta monografía de grado es: ¿De qué manera las artes visuales y las pedagogías Queer pueden unirse para generar y entablar un diálogo que se relacione de manera didáctica y creativa?

Declaración de artista

Mi trabajo artístico es el origen de una búsqueda por la sabiduría creativa y de un profundo amor por la naturaleza y todo lo que nos ofrece. Es por esto que nace la ritualidad de querer hacer todo con pausa, con conciencia y disfrutando de cada momento que nos regala el presente lleno de buenas intenciones, magia y poder.

Desde el ejercicio creador busco replantear la mirada del espectador sobre una aglomeración de técnicas que exploran e indagan las formas naturales, la botánica, las pedagogías Queer y las metáforas que aluden a resultados interesantes; una de mis principales técnicas es el collage, un recurso artístico que consiste en la construcción de obras plásticas mediante la recopilación o conjunción de piezas y recortes de distinto origen; en mi caso, es el encuentro fortuito de naturalezas ajenas o distantes a mí, en los cuales un elemento en común es el detonante para crear una serie de propuestas.

Contar historias y situaciones de carácter inquietante, un poco divertidas y misteriosas en mis propuestas artísticas, hace que el espectador se confronte y se someta a un proceso imaginativo, con el objetivo de generar una percepción diferente en torno a las problemáticas planteadas y su impacto, generando un espacio para la construcción de nuevas reflexiones, que erradica de alguna manera todo tipo de miradas estructuradas y fijas que impone la sociedad.

Temas como la violencia de género, las nuevas formas de abordar la identidad sexual, el ser antrópico, el cuidado por la naturaleza y las metáforas visuales, hacen que mi material artístico gire en torno a que las personas puedan relacionar sus pensamientos y formas de actuar con otras, sin la necesidad de responder a un modelo hegemónicamente establecido, permitiendo de manera rápida y sencilla, hacer comprensible una idea estereotipada por medio de una imagen.

Justificación

A partir de la pedagogía Queer se abre un mundo de posibilidades que aportan a una educación verdaderamente inclusiva, que desde el arte y la creación se pueden abordar temas como la violencia de género, el feminismo, el machismo, los roles de género y la sexualidad, y a su vez, estos, hacen parte de varios detonantes y la motivación para indagar y adentrarse más en un mundo de investigación que posibilita la comprensión y concientización.

La cantidad de personas que se salen de los parámetros impuestos por la sociedad cada vez es mayor o, al menos, se conoce más de ellas y hay más libertad para expresarse y exigir sus derechos. Por lo mismo, la necesidad de investigar en este campo se hace más grande, hay más preguntas que respuestas, y la investigación debe incurrir de la forma más apropiada, para el bien de la humanidad (Ambrosy, 2012, p. 279).

La ejecución de este proyecto amerita en gran medida, porque en nuestro país la violencia de género es un hecho y un problema frecuente que lastimosamente en los últimos tiempos no ha distinguido edades, clases sociales, razas, nacionalidades, religiones etc. Las consecuencias se reflejan mediante diferentes modalidades; como, por ejemplo, la falta de educación desde el seno del hogar, la escuela, las empresas y demás escenarios, y que repercuten de diferentes maneras en toda la sociedad.

Es inaceptable que la violencia de género, la falta de una buena educación sexual, la falta de visibilidad y reconocimiento a las orientaciones sexuales diversas, las miradas con falta de inclusión, sigan siendo en la sociedad, por lo contrario, deben convertirse seriamente en un hecho vergonzoso y reconocerse en su dimensión como una violación a los derechos humanos.

Elaborar una estrategia creativa desde las artes visuales, que aporte positivamente a esta problemática, seguramente ayudará a informar de primera mano y a generar posiblemente un

contexto libre de violencia y discriminación, el desarrollo de esta propuesta producirá un impacto social y pedagógico. A pesar de que muchas veces las artes visuales en Colombia pasen desapercibidas en muchos ámbitos, es bueno partir de diversas herramientas que la misma nos brinda para la ejecución de dicha propuesta.

Objetivos

Objetivo general

Estudiar la teoría Queer desde las artes visuales con un enfoque pedagógico y de creación.

Objetivos específicos

1. Analizar de manera concreta los estudios y teoría Queer, partiendo desde su historia y conceptos más claves para la comprensión de las diversas terminologías e ideas utilizadas por algunos autores desde 1976 hasta la actualidad.
2. Identificar cómo se han trabajado y explorado las pedagogías Queer desde las artes visuales y qué artistas han trabajado en relación con este tema.
3. Elaborar un libro de artista como estrategia creativa para la exploración y planteamiento de las pedagogías Queer.

1 Marco teórico

En la mayoría de casos y hablando sobre pedagogías Queer, es importante recordar la historia, hablar sobre la memoria y preservar la identidad, porque de alguna manera permite a los seres humanos recordar de dónde vienen, quiénes son, cómo se han construido y cómo han ido evolucionando a través del tiempo, en este caso, recordar el detrás y el principio de las palabras y el lenguaje ayudará a entender un poco más sobre estas pedagogías. Es particular la teoría y la palabra Queer, porque en su profundización se puede encontrar un estudio determinado sobre el desarrollo teórico y conceptual de la indagación sobre la disidencia sexual y la deconstrucción, exactamente de las identidades y orientaciones sexuales que han estado estigmatizadas y etiquetadas por tanto tiempo en la sociedad; adicional, a través de la resignificación del término como un insulto, lo Queer desde sus fundamentos siempre ha conseguido reafirmar de una manera novedosa que la orientación sexual es algo natural y un derecho humano.

Es claro que las orientaciones e identidades sexuales diferentes a la heterosexualidad, aquellas que se alejan rotundamente de lo que cabe en el círculo imaginario de la sexualidad, catalogado o comúnmente mencionado como "normal", siempre han reclamado su derecho a visibilizar su existencia y ser reconocidas. Así, el presente marco histórico pretende resaltar temas como el "dejar ser", el derecho al amor en todas sus expresiones, los roles sociales y un recuento breve sobre el origen, la historia y la teoría Queer, intentando analizar las causas y consecuencias de un sistema social basado en la ignorancia y el poco conocimiento.

1.1 Origen de la palabra Queer

Desde el siglo XVIII, en el mundo inglés, la palabra Queer tenía una connotación particular que asociaba con distintos tipos de sujetos de la sociedad que estaban separados de la norma. Desde la reflexión de Paul B. Preciado:

Hubo un tiempo en el que la palabra Queer solo era un insulto. En lengua inglesa, desde su aparición en el siglo XVIII, servía para nombrar a aquel o aquello que por su condición de inútil, mal hecho, falso o excéntrico ponía en cuestión el buen funcionamiento del juego social. Eran así, el tramposo, el ladrón, el borracho, la manzana podrida pero también todo aquel que por su peculiaridad o por su extrañeza no pudiera ser inmediatamente reconocido como hombre o mujer (Preciado, 2007, p. 9).

El origen de la palabra Queer se remonta al desarrollo de su misma teoría, la cual evolucionó a partir del *Movimiento Queer*, que estaba conformado por personas con orientaciones sexuales diversas y que no se sentían identificadas o representadas por las categorías como homosexual, gay y lesbiana, englobando también, a todo aquello que se salía de la postal blanca burguesa como las identidades que no son heteronormativas, es decir, chicanos, gordes, afros, latines, migrantes, entre otros. En consecuencia, empezaron a denominarse queers a partir de 1990, resignificando así, positivamente, un término que en inglés se usaba de manera despectiva hacia ellos mismos, más conocidos como los “raritos” o “retorcidos”:

La amenaza venía en este caso de aquellos cuerpos que por sus formas de relación y producción de placer ponían en cuestión las diferencias entre lo masculino y lo femenino, pero también entre lo orgánico y lo inorgánico, lo animal y lo humano. Eran “queer” los invertidos, el maricón y la lesbiana, el travesti, el fetichista, el sadomasoquista y el zoófilo (p. 10).

En definitiva, lo Queer ha hecho alusión a una serie de estudios que desde sus inicios han influido en el desarrollo de su teoría y que de igual forma han profundizado y cuestionado las nociones tradicionales sobre la sexualidad, el género y también, las problemáticas feministas y gays. La palabra Queer se encontraba situada en un imaginario que hacía parte de la esfera social y pública utilizada para desterrar por medio de la injuria a todo aquel que estuviera condenado al secreto y a la vergüenza por su orientación sexual, aspecto físico, posturas o formas de pensar e identificarse ante la sociedad.

Era necesario desconfiar del “queer” como se desconfía de un cuerpo que por su mera presencia desdibuja las fronteras entre las categorías previamente divididas por la racionalidad y el decoro. En la sociedad victoriana que defendía el valor de la heterosexualidad como eje de la familia burguesa y base de la reproducción de la nación y de la especie, “queer” servía para nombrar también a aquellos cuerpos que escapaban a la institución heterosexual y a sus normas (*Ibidem*).

Una nueva mirada, utilización y concepción de la palabra Queer fue posible gracias al empoderamiento de algunas personas que replantearon y desarrollaron a partir de los años 80 sus implicaciones en la manera de pensar y actuar sobre la utilización de la misma. Identidades de género, orientaciones sexuales diversas, expresiones, pensamientos a través de una nueva concepción de la palabra, como acción política y lucha donde pueden ser aceptadas las diferencias.

La historia política de una injuria es también la historia cambiante de sus usos, de sus usuarios y de los contextos de habla. Si atendemos a ese tráfico lingüístico podemos decir que el lenguaje dominante le ha salido el tiro por la culata: en algo menos de dos siglos la palabra “Queer” ha cambiado radicalmente de uso, de usuario y de contexto. Hubo que esperar hasta mediados de los años ochenta del pasado siglo para que, empujados por la

crisis del SIDA, un conjunto de microgrupos decidieran reapropiarse de la injuria “Queer” para hacer de ella un lugar de acción política y de resistencia a la normalización (*Ibidem*).

1.2 Teoría Queer

La teoría Queer, comprende un grupo amplio de ideas asociadas al género y a la sexualidad humana, pero en un sentido más diferente y novedoso, no tan arraigado a los costumbrismos, es amplia y se sustenta rigurosamente en que los géneros, las identidades y las orientaciones sexuales de las personas no están precisamente relacionadas a la naturaleza biológica humana, lo que indica que esta rompe con una posible binariedad del género; plantea que los géneros, las identidades y las orientaciones sexuales de las personas están relacionados con la sociedad, es decir, que hacen parte de una construcción influenciada por lo social, teniendo en cuenta de que todo depende y varía en cada sociedad.

Cuando se habla del género como constructo social se refiere a la idea de que el género se ve frecuentemente permeado y atravesado por lo social, acogiendo de igual manera a todas las identidades sexuales que no son heteronormativas, incluidas también todas aquellas que se salen del canon establecido y estructurado por el cual va la mayoría de personas en la sociedad.

El tema de la sexualidad es abordado no sólo socialmente, sino también en muchas investigaciones como una condición donde el sexo físico y la orientación sexual son los únicos componentes de ella, y si las personas salen de la normalidad (homosexualidad, hermafroditismo, expresión corporal no identificada socialmente con su sexo), o lo que es socialmente aceptado por la mayoría (heterosexualidad, hombre o mujer, expresión corporal socialmente acorde al sexo), se estudian sus causas, sus comportamientos y son vistos como personas “raras” (Ambrosy, 2012, p. 278).

Es claro que en la mayoría de casos la sociedad se ha movilizadado en masa por los mismos caminos convencionales y rígidos que dicta el sistema, muchas personas hoy en día tienen una perspectiva limitada en cuanto a la sexualidad, ya sea por falta de conocimiento o porque se resistan a entender. Estudiar y hablar sobre teoría Queer propicia desde otra perspectiva más amplia, comprender de una forma determinada la idea de lo que se entiende por género, identidad y sexualidad., esta teoría enfatiza y como se menciona anteriormente en existir a través de no un solo patrón de identidad y sexualidad.

Es verídico que, como seres sociales y existentes en cierta comunidad, población, tiempo o territorio se cree la necesidad de que las personas se reconozcan con igualdad, de tal manera permitiendo no estigmatizar, separar y nombrar entre “normales o “anormales” entre “raros” y no “raros” a las personas con identidades de género diversas, todos existen y pertenecen de igual manera, todo esto visto como un principio por el cual y no solo en un mismo camino podrían los seres humanos considerar la vida.

Sin embargo, también se ha creado, aunque todavía falta mucho, una mayor conciencia sobre las diferencias y el respeto a las mismas, porque es una condición necesaria para que las personas alrededor del mundo tengan una mejor convivencia, ya que las consecuencias de la poca tolerancia a la diversidad han generado circunstancias de inequidad, desigualdad, violencia y muerte, que van en contra de la paz tan anhelada a través de los tiempos (*Ibidem*).

De acuerdo a Ambrosy, la teoría Queer implica un cambio en la forma en cómo se ve y se ha pensado el sexo y el género, lo expresa muy bien al resaltar la forma y la metodología para llevar a cabo los estudios e investigaciones relacionadas con el tema principal cuando afirma que “los estudios queer tienen como finalidad romper con los esquemas de desigualdad, discriminación

y opresión, entre otros, que caracterizan a las minorías en las sociedades de hoy, pero especialmente a las relacionadas con la sexualidad” (p. 281).

1.3 Conceptos clave sobre la teoría Queer

Si bien, anteriormente se menciona que la teoría Queer principalmente parte de la consideración del género como una construcción social y no como un hecho natural biológico, en este sentido, cabe aclarar que la teoría establece varias posibilidades para la comprensión de la identidad de género y la orientación sexual; esta posibilidad repensarse como seres humanos por fuera de los cuadros normativos, estructurados y etiquetados de una sociedad que ha entendido el hecho sexual como algo que está unido a una concepción binaria del género, la cual estaría indudablemente establecida en la idea de la complementariedad de la pareja heterosexual.

La teoría Queer parte de la idea de la no binariedad y es por esto que rechaza la clasificación de los seres humanos en categorías como: hombre - mujer, heterosexual - homosexual, Cis -Trans, ya que se consideran que han estado impuestas por una cultura en la que la heterosexualidad, la heteronormatividad y el heteropatriarcado han sido impuestos y obligatorios o fueran los únicos modos de vivir. En definitiva, la teoría pretende que dichas categorías resulten erróneas y desaparezcan.

Con referencia a la identidad, la teoría Queer podría asociarse a personas que alguna vez se han sentido fuera de lugar ante las restricciones que impone el heteropatriarcado y la heterosexualidad. Hay algo interesante a partir de los roles de género, porque en la sociedad los mismos definen cómo se espera que cada persona actúe, hable, se vista y se comporte según el sexo asignado al nacer; un ejemplo claro es la situación de una “mujer” interesada en el deporte o un “hombre” interesado en las labores domésticas; a partir de esta situación, estas personas podrían

denominarse Queers, por último y más importante cabe resaltar que la identidad está íntimamente ligada al género.

Cuando afirmamos que la identidad de género es una estructura melancólica, tiene sentido escoger la «incorporación» como la forma en que se consigue esa identificación. En realidad, según el esquema citado anteriormente, la identidad de género se especificaría mediante una negación de la pérdida que se encripta en el cuerpo y que designa, en efecto, al cuerpo vivo en oposición al muerto (Butler, p. 155).

Dentro de los conceptos mas importantes de la teoría Queer, se encuentra la posibilidad de romper con todo lo hegemónicamente establecido, especialmente aspectos que se sitúan dentro del pensamiento heterosexual y rígido en la sexualidad Humana.

De manera general, podría decirse que los estudios queer representan un reto para las ciencias, para la política, para la investigación e incluso para la educación. Primero porque rompe los esquemas sobre las clasificaciones que hasta ahora se habían hecho sobre el sexo y el género, donde no todas las personas caben, especialmente porque rompe con la hegemonía que aún mantiene la heterosexualidad dentro de la orientación sexual, así como la expresión conductual de los roles asignados a cada uno de los géneros, que hasta ahora son: masculino y femenino (Ambrosy, 2012, p. 282).

La teoría Queer representa consigo nuevos retos y nuevas formas de entender la sexualidad de los seres humanos, es posible que en la contemporaneidad muchas partes se resistan a asimilar o tener empatía en estos ámbitos, con referencia a la implementación de la misma teoría es necesario apostarle a una pedagogía que se oriente en estos sentidos, donde la teoría y los estudios Queer ayuden a optimizar una educación diferente, para aprender y al mismo tiempo desaprender pensamientos estructurados desde la ignorancia y la falta de información.

Por otro lado, implica un replanteamiento de las formas que hasta el momento se han utilizado para estudiar el tema de la sexualidad. Además, representa para la educación una forma de contribuir con la formación de los ciudadanos de esta era que se desenvuelven en un mundo global, donde la diversidad está presente en todas las relaciones que se establecen y que, si no se sabe manejar, puede desestabilizar el equilibrio y la paz entre los seres humanos (p. 283).

1.4 Pedagogías Queer

Desde la influencia de los estudios y la teoría Queer en la cultura y la educación a través del tiempo, se han gestionado ciertos componentes pedagógicos que han impulsado un crecimiento y reconocimiento notorio hacia lo Queer, la pedagogía Queer desde una mirada educativa ha logrado proponer e instaurar de cierta manera la comprensión de diversos ámbitos en la vida que no se ajustan a la heteronormatividad, ya que, desde los movimientos sociales y grupos subyugados por la discriminación y opresión, mencionados anteriormente; la pedagogía se orienta principalmente a la reflexión y transformación de diversas prácticas, costumbres o ideas que perpetúan la disciplinarización o toda forma rígida de observar los cuerpos, la normalización y el control de las personas, especialmente en relación a las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, el sexo, la raza, la clase social y la diversidad.

Es necesario reconocer la pedagogía Queer como un punto de partida que ayude a posibilitar una nueva educación sobre la que prime entender la sexualidad y el género desde otra perspectiva, una pedagogía vista como una metodología afectiva, curiosa, abierta y un poco extraña, pero demoledora de pensamientos impuestos y estructurados, buscando la manera de huir de la educación formal y de poder repensar la educación desde otros lugares de aprendizaje que posibiliten reflexionar sobre el propio lugar de las personas en el mundo, su sentido y su ser.

Hay algo curioso que sucede con esta nueva y particular forma de educar y sensibilizar, la pedagogía Queer tal y como lo expresa Luhman “en primera instancia, se pregunta por la normalización y las exclusiones reflejadas en prácticas de odio hacia personas LGBTQIA+, en prácticas racistas, sexistas o clasistas en todos los ámbitos sociales” (Luhman como se citó en Vásquez, 2021, párr. 32) y a su vez Alba “cuestiona los parámetros de normalidad y la homogeneidad en la escuela, trata de la comprensión en el ámbito de los saberes pedagógicos y de la práctica educativa de aquellos que no se ajustan a la cisheteronorma” (Alba como se citó en Vásquez, 2021, párr. 28).

Por último y a modo de contextualizar, los estudios y la teoría Queer pueden desencadenarse sobre una pedagogía que centre su atención en un medio que aporte a la transformación social, desde un cambio de paradigma en un entorno heterosexualizado y cargado de múltiples estereotipos e ideas construidas por la sociedad de hoy. Uno de los retos y muy importantes de la pedagogía Queer es convertirse en una metodología que transforme y aporte ideales diferentes y novedosos.

1.5 Marco referencial

Se puede decir que el ejercicio de creación artística nace totalmente de un acto de generosidad del artista hacia las otras personas, es sin duda un acto particular donde se expresan y se transmiten experiencias personales del artista ligadas trascendentalmente con el mundo y todas sus problemáticas. Es ahí donde el arte toma valor y se convierte en un acto riguroso, el artista conscientemente asume y se hace cargo de una enorme responsabilidad: plasmar algo a través de un lenguaje expresivo como este; del arte se vive, se transmiten sentimientos, se dan a conocer posturas o simplemente se transforma y es uno de los medios de expresión más utilizados por las

personas por medio del cual se aplican todas las formas de producción y las disciplinas del saber hacer.

En este apartado se pretenden dar a conocer brevemente algunos referentes artísticos y bibliográficos que de una u otra manera influyen o han influenciado el presente trabajo de investigación; tal vez, artistas y autores importantes que han girado sobre la investigación y sobre los estudios y la teoría Queer y han aportado al desarrollo de las mismas, se incluyen tanto a nivel local como a nivel internacional.

En este punto es pertinente traer a colación diferentes figuras importantes que se han desarrollado en la historia LGBTQ+ precisamente en Colombia, los siguientes se han destacado dentro del arte, la literatura, la ciencia y el activismo. Es de valiosa importancia resaltar la labor y el papel que cumplen desde sus campos, porque cada vez más dan a conocer una comunidad que carece en esta sociedad de visibilidad y reconocimiento. Dentro del grupo están Guillermo Antonio Correa Montoya (trabajador social), Nadia Granados (artista visual), Paul B. Preciado (filósofo) y Judith Butler (filósofa). A continuación, se hace una breve reseña de cada uno de ellos.

Guillermo Antonio Correa Montoya

El trabajo del profesor Guillermo Correa (1890), ha sido uno de los referentes principales en relación con la presente monografía. Su investigación *Raros, Historia cultural de la homosexualidad en Medellín, 1890-1980*, ha marcado pautas importantes y ha producido inspiración valiosa y precisa. Su investigación se ha destacado por tener un sólido ejercicio de investigación en la historia cultural, con uso de fuentes rigurosas y exactas en la cual se realiza un análisis sobre la forma en como fueron presentados los hombres homosexuales en determinado periodo del tiempo, específicamente en la ciudad de Medellín (Universidad de Antioquia, El

profesor Guillermo Correa recibió Mención de Honor "Alejandro Ángel Escobar" en Ciencias Sociales y Humanas, s. f., párr. 2).

Un ejemplo claro de sociedad hegemónica y estructurada en términos de sexualidad y diversidad puede ser la ciudad de Medellín en los años 1890 y 1980, cuando las personas que vivían una sexualidad disidente en la época, eran penalizadas. En este caso Correa plantea a partir de esto que:

En los noventa años comprendidos entre el código penal de 1890 y el de 1980, las relaciones sexuales entre hombres estuvieron penalizadas en Colombia. Esta investigación se orientó en construir durante ese periodo y bajo el enfoque de la historia cultural, las formas como fueron representados los hombres que vivieron una práctica sexual disidente o desterrada del orden sexual regular en Medellín (2015, p. 7).

La influencia de Guillermo Correa en la creación del presente trabajo de investigación-creación, tiene que ver precisamente con la cantidad de temas particulares encontrados a raíz de su investigación, conceptos clave como historia de la homosexualidad, historia cultural, representaciones sociales y disidencias sexuales; pueden conjugarse perfectamente y de una manera directa con los temas abordados, los estudios y la teoría Queer, exactamente con todo lo que tenga que ver y gire en torno a la orientación sexual y la identidad de género.

Nadia Granados

El trabajo de la artista Nadia Granados (1978) ha sido reconocido en los últimos años, ya que se ha posicionado en el mundo del arte como una de las mejores en la performance, la video-performance y el cabaret, es una figura que explora diferentes técnicas artísticas y su trabajo se da a conocer internacionalmente con un icónico personaje llamado "La Fulminante", por medio del cual se ve reflejada su práctica artística y a su vez, plantea preguntas que giran en torno a las

estrategias de manipulación que tienen que ver con los mass media, haciendo una crítica a estas estructuras de poder simbólico.

La artista en varios de sus proyectos ha personificado una feminidad inspirada principalmente en los estereotipos y etiquetas sociales asignados a la mujer latina sexualmente provocativa, a través de los cuales, por medio de acciones de performance, ha tratado romper con todos los sistemas de representación de la sensualidad, en las que siempre se cruzan lo obsceno y lo grotesco.

Nadia Granados, desde una perspectiva transfeminista, ha estado siempre interesada en temáticas relacionadas con la globalización, la lucha antiimperialista, contra el modelo de relaciones de poder impuesto por el patriarcado y el machismo latinoamericano; para generar nuevas lecturas, relacionadas con su trabajo, algunos temas políticos y sociales.

A través de una publicación escrita por Gabriela Wiener (2017) para *Redacción Mulera*, se dan a conocer ciertos fragmentos de una entrevista realizada a Nadia Granados, en la cual expresa que:

La hipersexualización de las mujeres colombianas es algo muy arraigado en los medios de comunicación. La *Fulminante* es un ser que existe para la cámara, no existe en la realidad, es un estereotipo, un personaje inventado que repite modelos del porno o de los videos musicales, que se les ha impuesto a muchas mujeres. Pero también es un ser chocante, es grotesca. Lo que hago es apropiarme de ciertos códigos de representación del cuerpo femenino en lo audiovisual. Hay muchos ojos sobre el cuerpo de las mujeres, sobre este cuerpo ficción construido por los media (párr. 4).

La obra de Nadia Granados tiene una fuerte influencia para la presente investigación, tanto desde el estilo y la pedagogía con que aborda su creación artística, como también desde sus

intereses y experiencias de vida que van ligados de una u otra manera a acciones políticas para dar más visibilidad y lucha a diversos temas que giran en torno a los estudios y teorías Queer. La artista ha dirigido algunos laboratorios de creación de cabaret, los cuales se centran en la discusión de la violencia de género, y en los que han participado colectivos de mujeres y comunidades queer.

Imagen 1. *Colombianización* (2018). Performance. Nadia Granados. En línea.
<https://medium.com/brujulaalsur2018/colombianizacion-2ec4af975652>

Paul B. Preciado

Es un filósofo trans de nacionalidad española, su trabajo es reconocido internacionalmente por su activismo y aportes a la filosofía, particularmente a los estudios sobre el género y la teoría queer. Preciado es sin duda un pensador genio por sus aportaciones innovadoras, lo cual se evidencia desde su primer libro *Manifiesto Contrasexual* (2002) donde habla sobre la construcción social y la política del sexo, cosa que se vincula directamente al trabajo de investigación, sus textos pueden dialogar de manera directa y pueden servir de inspiración y conocimiento.

Historia de una palabra: Queer, es un artículo publicado por la revista digital *Parole de Queer* (2012) y se basa principalmente en los hechos y experiencias que a Preciado le tocó

sobrellevar desde su transformación; sus pensamientos más profundos, iniciativas y significados propios hacia la teoría queer, como lo menciona Preciado en el presente artículo:

Para aquellos que crecimos siendo niñas tortilleras en los años inmediatamente posteriores al franquismo es difícil acostumbrarse al éxito del artefacto ““queer”” y a su transformación en “chic cultural”. Quizás convenga recordar que detrás de cada palabra hay una historia, como detrás de cada historia hay una batalla por fijar o hacer mudar las palabras. A todo aquel que afirme una identidad sexual Mia le cantará al oído: parole, parole, parole (p. 9).

Judith Butler

Filósofa posestructuralista judeo-estadounidense, su nombre completo es Judith Pamela Butler, nacida en Cleveland (1956). Butler ha realizado importantes aportes en el campo del feminismo, la filosofía política y la ética y es precursora de la teoría queer. Esta autora, es considerada como una de las voces más influyentes en la teoría política contemporánea y la tan mencionada teoría de género.

Butler (2007) *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad* (1990) es una de sus obras más notables, un libro en el cual desafía las nociones convencionales de género y desarrolla la teoría de la performatividad de género, criticando lúcidamente la idea esencialista de que las identidades de género son inmutables y se encuentran arraigadas a la naturaleza, el cuerpo o una heterosexualidad normativa y obligatoria.

A lo largo de los años, Butler ha apoyado también los movimientos sociales por los derechos LGBTQ+ y se ha visibilizado enormemente, pronunciándose sobre muchos temas políticos contemporáneos de esta índole y es precisamente un motivo más por el cual también el trabajo de investigación se ve influenciado por esta autora. En una de sus obras más importantes

llamada *El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad* de 1990, Butler afirma que:

Los límites del análisis discursivo del género aceptan las posibilidades de configuraciones imaginables y realizables del género dentro de la cultura y las hacen suyas. Esto no quiere decir que todas y cada una de las posibilidades de género estén abiertas, sino que los límites del análisis revelan los límites de una experiencia discursivamente determinada. Esos límites siempre se establecen dentro de los términos de un discurso cultural hegemónico basado en estructuras binarias que se manifiestan como el lenguaje de la racionalidad universal. De esta forma, se elabora la restricción dentro de lo que ese lenguaje establece como el campo imaginable del género (p. 58 - 59).

2 Metodología

Metodológicamente, este trabajo monográfico se basa principalmente desde la artografía, una forma de investigación basada en la práctica, relacionada con las artes y la educación, surge como una de las metodologías cualitativas de las ciencias humanas y sociales en 1993, impulsada por Elliot Eisner y ha ayudado a entender y comprender de una manera más profunda el tema que en esta investigación se aborda.

La artografía es definida por varios autores, pero para su mayor comprensión y rigurosidad en el tema, fue necesario ahondar en la autora Rita L. Irwin con su artículo *La Práctica de la Artografía*. La metodología de la cual se habla, invita a investigar desde el arte y la educación; según Thomas Barone y Eliot Eisner, la artografía “es un tipo de indagación que mejora la comprensión de las actividades humanas a través de medios artísticos” (2013, p. 107).

Debemos tener en cuenta que con este tipo de investigación no se trata en sí de llegar a generar conclusiones con certeza sino más bien, y como lo menciona Barone y Eisner, de “mejorar las perspectivas mediante las artes”, llegar a una nueva comprensión que pueda conducir a mejorar las políticas o las prácticas educativas. De esta manera se considera entonces que la investigación sobre las pedagogías Queer al ir de la mano con el estudio de algunas teorías y terminologías que plantean diferentes autores que tienen diversos pensamientos y significados sobre lo Queer, hace que cada lectura sea diferente según el contexto, la cultura, los espacios y principalmente la época.

Igualmente, la artografía tiene algo interesante y es precisamente que se basa en la búsqueda de mejorar las perspectivas, es decir, que por medio de nuevas comprensiones se pueda expandir y dar oportunidad a indagar en el tema que se plantea, como lecturas desde ciertos puntos de vista y no desde puntos totalmente certeros y definidos; esto quiere decir que no hay una verdad absoluta, pero que se pueden llegar a estudiar diferentes miradas subjetivas, ya que, en su mayoría

los seres humanos son plurales, impredecibles y aportan diferentes posturas y miradas de ver la vida y entender el mundo.

“La metodología ya no se percibe desde una perspectiva científica, sino desde un punto de vista alternativo, donde investigar es una práctica de vida íntimamente ligada a las artes y la educación” (Irwin, 2013, p. 108). es interesante partir de un método de investigación que posibilita llenar vacíos pedagógicos ampliando horizontes de posibilidades para los artistas y los educadores que investigan sobre la vida, realmente los temas que tienen que ver con lo Queer, son temas que se conectan meramente con la vida, lo espiritual, las formas de ser y expresarse como persona, las cotidianidades de las personas, las crianzas de los hijos y la educación de estudiantes desde la escuela primaria.

Expandir el conocimiento a través de la educación es uno de los pilares fundamentales para seguir indagando, conociendo y aprendiendo sobre temas como el sexo biológico desde nuestro nacimiento, la identidad de género desde la infancia, la orientación sexual en la juventud, nuestros gustos e intereses como patrones de expresión, entre otros; para llevar a cabo en la investigación y más aún, partiendo desde esta metodología de la artografía que facilita enormemente el proceso. Del mismo modo, cuando se menciona que la artografía se relaciona con la investigación acción, se debe tener en cuenta que se convierte en una práctica generalizada y como un método de vida, es ahí cuando se puede entrar a investigar en la experiencia, las cotidianidades de las personas con orientaciones e identidades diversas, la educación sexual en los entornos familiares y situaciones educativas a través del arte.

Irwin (2013) plantea que explorar ideas, problemas y temas desde una perspectiva artística ofrece maneras de construir significados personal y colectivamente. Por tanto, utilizar el arte y los textos, la práctica y la teoría, permite generar interconexiones -una forma de conversación

relacional-.” (pág. 109) es de esta forma, en la cual se evidencian las formas de investigar, en ocasiones se pueden utilizar ciertos modos de recolección y análisis de datos propios de las ciencias sociales, son formas específicas de investigación artística y educativa. Estas formas de recoger datos que aportan significativamente a esta investigación son aplicables y utilizables en gran medida para llevar a cabo el producto final, una pedagogía que eduque y enseñe diferentes formas de observar el mundo a través de un libro de artista.

Los artógrafos pueden utilizar formas cualitativas de recolección de datos comunes en las ciencias sociales (como encuestas, recopilación de documentos, entrevistas, observación participante, etc.) y se muestran interesados por historias personales, recuerdos y fotografías. Al igual que con otras formas de investigación cualitativa, existe la posibilidad de reunir una enorme cantidad de datos, y es en este punto cuando se pueden emplear estrategias etnográficas para la recolección y el análisis de estos (Irwin, 2013, p. 108).

A la hora de hablar de recolección de datos, información y teoría, un punto de partida muy importante también para esta investigación es la observación participante, un método muy acertado y efectivo en este tipo de proyectos, porque es una técnica ampliamente utilizada para recoger y analizar información requerida, en este caso, para la elaboración de la investigación.

La educación sexual en las cotidianidades abarca una problemática precisamente carente de pedagogías que orienten a las personas, hacia una educación más inclusiva y expandida, sobre la cual prima la desinformación, la ignorancia y personas que se niegan o simplemente no mencionan los temas abordados y necesarios para tratar temáticas requeridas en la presente investigación.

La observación participante al igual que la artografía, se convierte en una actividad de la vida cotidiana y es también una estrategia de investigación social que posibilita la expansión del

conocimiento y las nuevas reflexiones en cuanto a un tema determinado, en este caso, hacer un debido trabajo de campo posibilitará el descubrimiento de nuevos escenarios y posibilidades para abordar la investigación.

Hay escenarios inclusivos para frecuentar en algunos lugares de la ciudad de Medellín, visitar estos espacios y observar todo su movimiento ayudará a este proyecto, recolectar información, experiencias, fotografías, escenas cotidianas o entrevistas con miembros de la comunidad LGTBIQ+; todo lo anterior, a modo de material y recursos para el libro de artista. Un libro sobre el cual se trabajará en técnicas mixtas, como el collage, la fotografía y la ilustración, para llevar a cabo y producto de la creación artística que en este proyecto se aborda.

Toda investigación social se basa en la capacidad humana de realizar observación participante. Actuamos en el mundo social y somos capaces de vernos a nosotros y a nuestras acciones como objetos de ese mundo que estamos estudiando, podemos desarrollar y comprobar la teoría sin tener que hacer llamamientos inútiles al empirismo, ya sea en su variedad naturalista o positivista (Marín, 2012, p. 29).

3 Estudios y teoría Queer

Para realizar un mejor análisis y acercamiento a los estudios y la teoría Queer, es necesario desglosar y conocer algunos términos e ideas importantes utilizados por diferentes autores desde 1976 hasta la actualidad, es probable que no se logre abordar cada autor en su totalidad debido a la cantidad de información, pero en el presente capítulo, a manera de línea del tiempo, se abordarán algunos puntos importantes y concretos de cada autor. En este apartado se mencionan algunos como: Michel Foucault, Teresa de Lauretis, Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick, Jack Halberstam, José Esteban Muñoz, Rosemary Hennessy, Lee Edelman, Paco Vidarte, Javier Sáez e Hija de Perra.

Los estudios Queer hacen referencia principalmente a la teoría crítica basada en diferentes investigaciones relacionadas a la sexualidad humana, como, por ejemplo, la orientación sexual e identidad de género, especialmente centrando su foco de atención en las personas y culturas LGBTIQ+. Se debe tener en cuenta que algunas universidades del mundo han acogido diferentes estudios de esta índole y los han denominado estudios de diversidad sexual, estudios LGBT o estudios LGBTQ+.

Con referencia a los estudios Queer, de igual manera y dentro de diferentes estudios académicos, se encuentran un mundo de campos expandidos, los cuales, incluidos la biología, la filosofía, la psicología, la sociología, la antropología, la historia de la ciencia, entre otros, se vinculan con temas planteados desde estas ramas, para aportar de cierta manera con diversas teorías y pensamientos en torno a la sexualidad humana, como la identidad, vidas, historias y percepciones de las personas queer.

Uno de los pioneros más importantes en generar nuevas miradas y teorías sobre la sexualidad humana, fue Michel Foucault (1926) quien en 1976 publica en Francia el primer

volumen de su libro *Historia de la Sexualidad*, aportando a la aparición de los estudios Queer con una postura constructivista, en la cual, afirma que el nacimiento de la homosexualidad data como categoría de los años setenta del siglo XIX, porque no existía antes una categoría igual que definiera a las personas.

Ahora bien, en el siglo XIX, la aparición en la psiquiatría, la jurisprudencia y también la literatura de toda una serie de discursos sobre las especies y subespecies de homosexualidad, inversión, pederastia y "hermafroditismo psíquico", con seguridad permitió un empuje muy pronunciado de los controles sociales en esta región de la "perversidad", pero permitió también la constitución de un discurso "de rechazo": la homosexualidad se puso a hablar de sí misma, a reivindicar su legitimidad o su "naturalidad" incorporando frecuentemente al vocabulario las categorías con que era médicamente descalificada (Foucault, 1998, p. 60).

De igual manera Foucault en sus obras generalmente estudia las tensiones que se producen en torno a los binarismos que sostienen el poder: Normal/anormal, hombre/mujer, sano/enfermo, blanco/negro, Hetero/Homo, entre otros, que son de interés para la teorización y la misma crítica feminista, partiendo de la idea principal al reflexionar y cuestionar sobre los diversos usos de las "categorías", las cuales, están ligadas al género y la sexualidad como dispositivo específico de poder; partiendo desde el nivel macrosocial hasta los procesos psíquicos, performativos e identitarios. Resulta obvio que Foucault, sin embargo, es un autor resistente a las clasificaciones y que realiza una constante reconsideración de sus obras precedentes (Llombart & Leache, 2010, p. 134).

Cabe resaltar que el surgimiento de los estudios Queer tiene su origen histórico en un paradójico contexto, principalmente por el cambio social tan complejo que Estados Unidos estaba

atravesando, en primera instancia surgen a partir de diferentes teorías sobre la sexualidad por algunos autores de la época, y a su vez y como lo mencionan Quintero y Fonseca en su artículo llamado *La Teoría Queer: la de-construcción de las sexualidades periféricas* (2009):

Habría que destacar el cambio social surgido a partir de los movimientos en favor de los derechos de las mujeres, de los homosexuales, la lucha contra el SIDA y la incorporación a las ciencias de otros investigadores, además de los ancestrales hombres blancos, heterosexuales, burgueses, de mediana edad y protestantes. Asimismo, el creciente interés de las instituciones universitarias por estudiar las sexualidades también provocó un aliciente para los estudios queer (Hernández y Soto, párr. 6).

A partir de las teorías sobre la sexualidad humana surgidas en la época y debido a que algunos de los elementos principales implementados por diversos autores para el análisis, se dice que están relacionados con percepciones públicas, a menudo enfatizando en integrar los estudios Queer a la teoría y la práctica, partiendo de varios programas y proyectos, como, en trabajos de servicio social, participación comunitaria y activismo, además de la investigación académica que ya se venía implementando.

Es verídico que los estudios Queer incluyen la búsqueda de influencias y temas relacionados con la sexualidad, en trabajos literarios, en investigaciones y en análisis especialmente de las corrientes políticas que vinculan la violencia contra las mujeres, los grupos raciales y las clases oprimidas como las de las personas LGBTIQ+. Con lo anterior, se llega a la necesidad de implementar un ejercicio de visibilidad y de poner en práctica y sobre la mesa, todo un entramado que ofrecen los estudios queer, que muy a menudo han estado ignorados y excluidos del canon.

Ahora bien, la teoría Queer está basada principalmente y no igual, en los estudios Queer, desde una teoría crítica que surgió en la década de 1990, la idea de que el género está socialmente construido y que acoge todos los actos, personas o identidades sexuales aparte de la heteronormatividad, hacen parte de la teoría Queer misma. Teresa de Lauretis (1938), teórica feminista implemento el termino utilizando la expresión para redefinir los términos que se utilizan en definición a la sexualidad, en su libro *La Tecnología Del Género* (1989) sostiene que:

Podríamos decir entonces que, como la sexualidad, el género no es una propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente en los seres humanos, sino el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales, en palabras de Foucault, por el despliegue de una tecnología política compleja (p. 8).

La teoría Queer desde sus inicios propone cuestionar las visiones estáticas, normadas y esencialistas que se tienen sobre el sexo, el género y la orientación sexual, surgió con el interés de proyectar una mirada diferente sobre la sexualidad humana, como una partidaria de construcciones sociales discursivas, no binarias, fluidas y plurales.

La palabra inglesa queer tiene varias acepciones. Como sustantivo significa "maricón", "homosexual", "gay"; se ha utilizado de forma peyorativa en relación con la sexualidad, designando la falta de decoro y la anormalidad de las orientaciones lesbianas y homosexuales. El verbo transitivo queer expresa el concepto de "desestabilizar", "perturbar", "jorobar"; por lo tanto, las prácticas queer se apoyan en la noción de desestabilizar normas que están aparentemente fijas (Hernández y Soto, 2009, párr. 8).

Lo Queer hace referencia a la reapropiación de una palabra que inicialmente se usó con desprecio y repudio hacia las personas sexualmente diversas o que simplemente no entraban dentro de los estándares convencionales que dictaba la sociedad (blanco, burgués, delgado, heterosexual),

esta palabra usada despectivamente desde sus inicios ha incluido a las sexualidades periféricas, que son todas aquellas que han traspasado la línea o lo que se conoce convencionalmente de la sexualidad aceptada en la sociedad; las sexualidades periféricas, están sometidas a la resistencia de los valores tradicionales de un sistema patriarcal, y a muchas veces asumir de mil maneras el precio que se tiene que pagar al rechazo social, la estigmatización y la discriminación.

La palabra queer la encontramos en las siguientes expresiones: to be queer in the head (estar mal de la cabeza); to be in queer street (estar agobiado de deudas); to feel queer (encontrarse indispuerto o mal); o queer bashing (ataques violentos a homosexuales). El vocablo queer no existiría sin su contraparte straight, que significa "derecho", "recto", "heterosexual" (Hernández y Soto, 2009, párr. 8).

Queer refleja la naturaleza transgresora de una persona que se desprende totalmente de la costumbre y de la normatividad; tal vez se trate de un hombre afeminado o de una mujer masculina; de un hombre que se preocupe por las labores del hogar y de una mujer que se preocupe por ir a trabajar y conseguir para el hogar; en otras palabras, Queer hace referencia también a las personas con sensibilidades contrarias a las costumbres dominantes, pero también al mismo tiempo de una persona vestida con ropa del género que no le fue impuesto.

Las personas queer desestabilizan los cánones universalistas, transgreden los patrones unívocos y subvierten de forma sistemática sus propios límites y los códigos dualistas que definen los comportamientos heteronormativos. La legitimación de los homosexuales como minoría normalizada no es entendida como una victoria sino como una perpetuación del régimen social que sustenta dominaciones, jerarquías y exclusiones (Jiménez, 2002, p. 18).

En cuanto a las concepciones tradicionales del género Judith Butler (1956) filósofa y teórica del género, ha sido una de las principales autoras en escribir y desarrollar diferentes teorías que giran en torno al género. Ha publicado diferentes libros, dentro de los cuales se encuentran *El Género En Disputa* (1990), *Cuerpos Que Importan* (1993), *Deshacer El Género* (2004), para desarrollar y entablar diferentes ideas como la teoría fundamental sobre la performatividad del género en la cual sostiene que:

En el primer caso, la performatividad del género gira en torno a esta metalepsis, la forma en que la anticipación de una esencia provista de género origina lo que plantea como exterior a sí misma. En el segundo, la performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que consigue su efecto a través de su naturalización en el contexto de un cuerpo, entendido, hasta cierto punto; como una duración temporal sostenida culturalmente (Butler, 2007, p. 17).

Cabe resaltar que a lo que quiere llegar la obra de Butler es que todas las categorías que se han utilizado en cuanto al género sean erróneas y pasen a ser meramente producto de un constructo social y el género a modo de expresión de una esencia que sea performativa. En este caso, los estudios de género han sido emparentados con la Teoría Queer, reformulando nuevos procesos de identificación y de diferenciación en torno a la sexualidad humana y a su vez completar la idea dentro de la teoría feminista y los estudios queer una concepción del género de manera imitativa y representativa.

Desde la literatura en consonancia con los estudios Queer, la obra de Eve Kosofsky Sedgwick (1990) se ha inspirado en identificar el potencial queer a partir de algunas de sus obras principales más notorias como *Between Men: English Literature And Male Homosocial Desire*,

traducido al español como *Entre Hombres: Literatura Inglesa Y El Deseo Homosocial Masculino* (1985) y *Epistemología Del Armario* (1990) en la que sostiene que:

La enorme e insalvable división del espectro homosocial masculino” a finales del siglo diecinueve y a partir del cual “el análisis del deseo masculino homosocial como un todo de paso al análisis de la homosexualidad masculina y la homofobia tal como las conocemos (Sedgwick, p. 26).

En estas dos obras se plantea perfectamente la idea de que en el binarismo homosexual/heterosexual se puede considerar e intentar definir la homosexualidad un tema determinante para todos y no solo para algunas personas (en este caso solo los homosexuales) que entre la población general soportan cierta inseguridad sobre su propia masculinidad, es decir y en otras palabras, que argumenta principalmente su visión en cuanto al análisis crítico de la definición moderna homo/hetero, la cual ha sido discutida a través de una incoherencia que supone intentar definir la homosexualidad como un tema importante solo para algunos en una minoría y no un tema determinante para todos en una mayoría.

En 1998 a partir de la obra del escritor, filósofo y profesor Jack Halberstam (1961) llamada *Female Masculinity*, se discute por otro lado, y muy importante en la teoría Queer, la idea sobre el “problema del baño”, donde específicamente el binarismo de género se ve estrictamente sesgado para las personas que no encajan en esas categorías. El problema radica cuando hay dos baños separados para diferentes géneros, indicando que no hay alguno dispuesto para personas que claramente no encajan en el binario, esto quiere decir y según Halberstam que debido a un aspecto meramente social hace que sea muy complejo para las personas que no se adhieren a los estándares binarios usar los baños públicos sin cruzarse con algún tipo de situación incómoda o incluso violenta.

Gran parte de su obra alude principalmente a enfatizar en que la masculinidad es reconocida como parte de la identidad de las mujeres queer, especialmente dedicando su obra a investigar e impactar generalmente en países de habla hispana.

De hecho, hay muchas palabras en castellano para referirse a las mujeres masculinas, como «marimacha»>, «macha», «manflora», «bucha»>, «papi» y «bombero/ a»>, «camionera»>, «chicazo» y estos términos, utilizados en diferentes culturas hispanohablantes, indica la presencia en estas culturas de subculturas con géneros queer para las mujeres (Halberstam, 1998, p. 7).

Female Masculinity (1998) busca identificar y responder qué constituye la masculinidad en la sociedad del individuo, partiendo de que esta es una construcción que promueve marcas particulares de masculinidad mientras que al mismo tiempo subordina masculinidades alternativas, precisamente indicando Halberstam en su obra que:

Muchas de estas «masculinidades heroicas» se basan fundamentalmente en la marginación de las masculinidades alternativas. Lo que planteo en este libro es que, lejos de ser una imitación de la virilidad, la masculinidad femenina, en realidad, nos da una pista de cómo se construye la masculinidad como tal. En otras palabras, las masculinidades femeninas se consideran las sobras despreciables de la masculinidad dominante, con el fin de que la masculinidad de los hombres pueda aparecer como lo verdadero. Pero lo que entendemos por masculinidad heroica ha sido producido por medio de los cuerpos tanto de hombres como de mujeres (p. 23).

A raíz de los estudios de la sexualidad humana, incluidos los estudios y la teoría Queer en 1999 a través de la obra de *Disentifications: Queers of Colour and the Politics of Performance*, publicada por José Esteban Muñoz (1997), se destaca la importancia en temas de raza y etnicidad

sumados a los estudios Queer, una perspectiva más allá del género sobre la cual también son mencionados e incluidos aspectos importantes sobre la raza y la etnicidad de las personas queer.

En términos de Muñoz, "Desidentificarse" es un acto político que no solo resiste la ideología dominante, sino que también encarna "una política o posicionamiento sin poder que la cultura dominante ha vuelto impensable". Si bien la desidentificación no es necesariamente una teoría nueva, en el marco de referencia de Muñoz el cuerpo queer-racializado altera los fundamentos del sujeto teórico. Al centrar las actuaciones de "queers de color", el autor cree que está desarrollando una teoría de la subjetividad que marcaría las diferencias entre la normatividad/heteronormatividad blanca y el cuerpo queer-racializado (Arrizon, 2002, parr. 2).

Teniendo en cuenta a las identidades que siempre han estado vinculadas a la sexualidad como el género, la nacionalidad y la raza, cabe resaltar principalmente a Rosemary Hennessy (1950) quien publica en el año 2000 *Profit and Pleasure*, tratando desde la teoría Queer, un enfoque materialista de la sexualidad, en el cual afirma que está conectada de una u otra manera a las estructuras forjadas por el capitalismo tardío. Rosemary Hennessy es profesora de inglés y directora del Centro de estudio de mujeres, género, y sexualidad en la Rice University desde 2006, ha investigado y escrito extensamente sobre el feminismo materialista.

Es verídico que la sociedad capitalista sigue basándose en una tradicional división binaria del trabajo, a pesar de que las personas Queer tengan cada vez más libertad de expresión y principalmente lo expresa Hennessy en su obra del 2000; aún se sigue "Básico para la estructura del capitalismo tardío es una nueva división global del trabajo. Por supuesto, el capitalismo se ha basado en una división internacional del trabajo desde sus inicios y, estrictamente hablando, siempre ha sido global" (Hennessy, 2000, p. 6).

A partir de 2004 se empiezan a introducir igualmente investigaciones que desde los estudios y la teoría Queer critican a su vez, un sistema de una sociedad marcada no solo por el patriarcado, sino también por el consumismo y los avances futuristas. En este caso el trabajo de Lee Edelman (1953), se ve reflejado en su libro llamado *No Al Futuro. La Teoría Queer Y La Pulsión De Muerte* (2004), en el cual analiza el estado de una sociedad afectada por el “futurismo reproductivo”, donde expresa precisamente que la figura del niño es la verdadera referencia política para mantener el presente y el futuro conectados.

Ese niño se mantiene como un horizonte perpetuo de cada política reconocible, como el beneficiario fantasmático de cada intervención política. Incluso quienes defienden el derecho al aborto, cuando promueven la libertad de las mujeres a controlar sus propios cuerpos por medio de la elección reproductiva, a menudo enmarcan su lucha política en una copia de la de sus enemigos antiabortistas como una <<lucha por nuestros niños, por nuestras hijas y nuestros hijos>> y, por tanto, como una lucha por el futuro (Edelman, 2004, p. 19).

Bajo esta premisa, los estudios y la teoría Queer se asocian perfectamente a prácticas y discursos políticos de esta índole, que tienen como objetivo salirse de los límites impuestos por las normas vigentes y resistir a un estado cargado de dominaciones establecidas sobre los cuerpos, en este caso, como el Aborto voluntario y las relaciones de género, que tienen que ver con las políticas del cuerpo, las formas de vivir y la reproducción.

Teniendo como punto de referencia los estudios y la teoría Queer, se incorporan sin lugar a duda nuevas lecturas, aumentando los cuerpos y las prácticas inclasificables para el estudio de la sexualidad: sadomasoquistas, bolleras, mariposas, transgéneros, cibersexos, drag kings, hiperfemmes, trabajadorxs del sexo, post pornógrafxs... Tal y como lo mencionan a partir del

Curso de enseñanza abierta de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) *Introducción a la teoría queer* (2003-2005) Paco Vidarte (1970) y Javier Sáez (1965), los cuales recogen en esta obra colectiva los diversos análisis que han producido las políticas queer en los últimos tiempos.

Paco Vidarte (1970) y Javier Sáez (1965), ambos escritores y activistas gays, de nacionalidad española, eruditos en ciencias como la sociología y la filosofía, experimentaron activamente en el medio, dejando un legado de obras y escritos en temas relacionados con la teoría Queer, aportando a la educación y los estudios Queer.

No voy a hablar de una Ética Marica para llenar un enorme vacío en el corpus filosófico, que lo hay. La disciplina de la Ética o la Moral es la cosa más homofóbica que pueda uno echarse a la cara. Y la Ética que se enseña en los colegios, en la ESO, es para poner los pelos de punta, salvo en los casos en que el docente es una lesbiana o una marica comprometida, o un hetero de puta madre que se niega a transmitir la funesta herencia de la tradición en lo que toca al comportamiento ético, a la convivencia, la solidaridad, etc (Vidarte, 2007, párr. 18).

Por último y muy necesario se trae a colación una mirada desde el sur, que le aporta significativamente a los estudios y la teoría Queer. Hija de Perra (1980) transformista, y artista escénica chilena fallecida en 2014; también destacada activista social por los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, se caracterizaba principalmente por su estética extraña, humorística e hipersexual. A través de sus constantes críticas hacia la sociedad conservadora, Hija de Perra a partir de su escrito para la revista *Punto Género* (2014) denominado *Interpretaciones inmundas de cómo la Teoría queer coloniza nuestro contexto sudaca, pobre, aspiracional y*

tercermundista, perturbando con nuevas construcciones genéricas a los humanos encantados con la heteronorma afirma que:

Soy una nueva mestiza latina del cono sur que nunca pretendió ser identificada taxonómicamente como queer y que ahora según los nuevos conocimientos, estudios y reflexiones que provienen desde el norte, encajo perfecto, para los teóricos de género en esa clasificación que me propone aquel nombre botánico para mi estrafalaria especie bullada como minoritaria (p. 11).

Hija de perra se consideró una persona completamente salida de lo que se concibe “normal” en la sociedad, una forma sobre la cual interpreta la teoría Queer que coloniza al sur, desde la identificación de un ser deformado y desestructurado que invita al humano repensarse desde otro punto de vista, tal y como lo expresa:

Cuando vislumbré la tragicomedia de hacer distinción radical en la diferencia y no congeniar con el binarismo de género instaurado, pensé que solo era un humano deformado inadecuado muy afeminado, con un cuerpo biológicamente reconocido como masculino, lógicamente en pecado, desmesuradamente aproximado a lo anormal, pervertido y desviado, enclaustrado socialmente como un sujeto inmoral que no merecía entrar al reino de la cielos, que debía pedir clemencia de auxilio y corregirme de esta trastocada y frenética patología que me hacía retirarme de lo políticamente correcto y establecido como natural dentro de mis límites geopolíticos (*Ibidem*).

En conclusión, lo Queer en el sur, al igual que en el norte, si se quiere, funciona como práctica transgresiva y determinante que invita a redefinir la relación establecida con la familia, lo personal, la nación o la ciudadanía; generando particularmente discusiones de estudios previos relativos a la sexualidad Humana.

4 Lo Queer como punto de encuentro entre las artes visuales y la pedagogía

Los estudios, teorías y pedagogías Queer, han sido implementados por algunos, algunas y algunos artistas que en su quehacer artístico exploran la relación entre género, sexualidad e identidad; han tratado de plasmar con otras miradas el mundo a su alrededor y al hacerlo, le han replanteado, moldeado y ejecutado, dándole forma activamente. El presente capítulo pretende abordar determinadxs artistas, proyectos, exposiciones y colectivos nacionales e internacionales que desarrollan estos conceptos, para conocer e identificar un poco de quiénes son, cómo trabajan y las múltiples formas de representación que giran en torno al arte.

4.1 Panorama pedagógico-artístico

Los estudios y la teoría Queer han posibilitado desde un inicio la activación e implementación de una pedagogía que aporte de manera activa a una transformación social, con la implementación de una metodología que transforme y aporte ideales diferentes y novedosos; para hablar de pedagogías Queer, en la presente investigación, es necesario en primera instancia revisar el término pedagogía para relacionarlo y acercarlo hacia el ámbito artístico.

La pedagogía principalmente se ha entendido como una ciencia que se encarga del estudio de diferentes métodos y técnicas aplicadas directamente en la educación y la enseñanza, de alguna manera es partidaria de analizar diversos fenómenos educativos, para aportar diferentes soluciones, metodologías y formas de manera sistemática, con el objetivo de brindar apoyo y orientación a la educación en todos sus aspectos. La pedagogía ha sido utilizada para mejorar las estrategias educativas de las personas, permitiendo así, la fluidez en el aprendizaje y la mayor cantidad de conocimiento posible (Calzadilla, 2004, párr. 10).

La pedagogía puede ser vista como una ciencia de la educación, siendo una teoría en la cual su objeto es el estudio, es consciente, reflexiva y sujeta de manera directa a la educación, aunque de alguna manera algunos teóricos y como lo afirman Javier M. Valle y Jesús Manso en su Boletín del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, *Apuntes De Pedagogía* (2019) la pedagogía debería:

Siendo la educación tan relevante, debería serlo la Pedagogía, al ser la ciencia que principalmente la estudia. La sangre de la Pedagogía es la utopía o búsqueda de algo mejor permanentemente. El reconocimiento de la Pedagogía es algo práctico y del máximo interés: con una Pedagogía fuerte, la sociedad entera gana. Debería ser una de las ciencias más populares e incluirse en el interés de la cultura general (p. 24).

Por otro lado, puede hablarse de un discurso pedagógico, el cual tiene cabida importante en todos los seres humanos. La pedagogía puede llegar a ser un medio autónomo, un dispositivo o una forma que tiene sus propias dependencias internas; está presente tanto en los procesos de disciplinarización y normalización, como en los procesos de personalización, y se asocia a formas de control de los comportamientos, a la vez que participa de la configuración de creencias que van tejiendo los hilos de la cotidianidad y con ellos la configuración progresiva de las formas de conciencia (Villa, 2019, p. 21).

El discurso pedagógico puede tomarse como un medio de constitución importante de identidad, en el cual lleva intrínsecos sus propios límites, en este sentido el discurso pedagógico gira alrededor de lo educativo y establece fronteras entre las prácticas que construyen los sujetos educativos en los procesos de enseñanza, el desarrollo del aprendizaje, el conocimiento, los saberes y los contenidos, permitiendo así la variación o el cambio pedagógico, articulado específicamente a la variación o al cambio social. El discurso pedagógico ha sido fundamental tanto en la

constitución de las visiones del mundo, la orientación de la voluntad, o la valoración de la vida misma.

Podría decirse que el discurso de la pedagogía o “discurso pedagógico” es un medio muy importante en la configuración del orden, relación e identidad dentro de y entre individuos y grupos sociales. Como discurso es una categoría que genera o produce significados que se realizan en la interacción social. Como medio es portador de dichos significados. Así, el discurso pedagógico es forma de comunicación sobre un contenido de comunicación (Villa, 2019, p. 21).

Desde lo pedagógico y artístico, se identifica específicamente al Grupo de Educación de Matadero Madrid (2013) que surge como espacio transdisciplinar de reflexión sobre la importancia de lo educativo en los movimientos de transformación social y en las instituciones culturales. Al considerar el arte como vehículo para el aprendizaje y la educación como un proceso de investigación, logrando así, que la pedagogía y activismo se alíen para la superación de estereotipos, prejuicios y discriminación en términos de género, raza, orientación afectivo-sexual, capacidad y cualquier forma de normatividad dominante (Madrid, 2017, p. 2).

Matadero Madrid (2016) actualmente es un centro de creación Contemporáneo que fue creado y gestionado por el Departamento de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, particularmente se encuentra ubicado en el antiguo matadero de ganado de la ciudad, siendo este un espacio de gran valor histórico y arquitectónico, propuesto para promover la investigación y la producción de prácticas artísticas y culturales.

A través de la experiencia, dentro de la cual lo pedagógico vertebra lo artístico, propuesta por el Grupo de Educación de Matadero Madrid se desplegó una exposición sobre la cual se

fusionaron tres puntos importantes, la educación, el arte y el activismo. Esta se llevó a cabo entre el 30 de octubre de 2015 al 10 de enero de 2016, en la cual fue transformada la nave 16 de Matadero Madrid en un espacio vivo, sobre el cual, primaban el juego, la diversión y la imaginación a través de la reflexión y el cuestionamiento.

La exposición pretendió acoger lo público y lo privado, lo personal y lo político, así como promover la ciudadanía crítica y la diversidad. Por lo tanto, la propuesta de GED adquirió sentido con la participación del público que habitó la exposición. Los instantes que se muestran a continuación, más que ilustrar, insinúan la relación entre el espacio, los dispositivos y las personas que se implicaron (Madrid, 2017, p. 207).

Imagen 2 - 4. *Exposición nave 16 de Matadero Madrid.* (2015 – 2016). Grupo de Educación de Matadero Madrid. Del Libro. *Ni arte ni educación: Una experiencia en la que lo pedagógico vertebra lo artístico*

De igual manera como proyecto importante dentro de lo pedagógico se encuentra *La Escuela de Educación Disruptiva* (EED), la cual es una propuesta de *Fundación Telefónica* dirigida a todas aquellas personas interesadas en construir una propuesta diferente, que tenga como eje central una educación disruptiva. Nace particularmente con el objetivo de generar un espacio de reflexión tanto teórico como práctico a partir del cual docentes, estudiantes, artistas e investigadores, así como cualquier persona interesada en realizar e implementar este cambio, tengan las herramientas adecuadas para llevarlo a cabo.

Como producto de este proyecto se evidencia un *Manual de autoedición para docentes inquietos* llamado *Los Edukits De La Escuela De Educación Disruptiva* (2016) en el cual se exploran las pedagogías Queer, implementando creativamente una estrategia de educación, a través de un detonante de aprendizaje realizado positivamente para un kit pedagógico:

¿Qué significa ser diferente? ¿Es necesariamente malo salirse de la norma? ¿Quiénes son los monstruos? Las preguntas son una invitación con el fin de activar el proceso de aprendizaje, de construcción de identidad, de cuestionamiento de lo impuesto, la capacidad de formular preguntas adecuadas, aquellas que no tienen una sola respuesta, que hacen reflexionar, buscar alternativas, cambiar la perspectiva, etc. (Megías, p. 63).

Pedagogías Queer y otras formas de abordar la identidad sexual en el aula fue uno de los temas planteados por *La Escuela De Educación Disruptiva* (2016) implementando una serie de estrategias creativas muy encaminadas a la práctica y la educación artística, desde la idea de cómo se ven enfrentados los seres humanos al mundo al “salir o no del armario” y la utilización cotidiana de etiquetas ligadas a los estereotipos de las personas.

4.2 Arte Queer

El arte Queer se ha visto reflejado a través de la historia del arte, principalmente por artistas LGBTIQ+, que de alguna manera, el cuerpo, las ideas y las manos, se han convertido, sin lugar a dudas, en el mejor medio para realizar diferentes representaciones y nuevas lecturas sobre el género, la sexualidad y la identidad; se puede catalogar como una novedosa forma de hacer arte, debido a que los trabajos de los, las y les diferentes artistas han ofrecido nuevas e interesantes interpretaciones del mundo.

Gracias al arte Queer, también es permitido hablar ahora de las nuevas representaciones en el arte, ya que el género y las nuevas lecturas de la sexualidad, han traspasado los límites. No se trata de hablar de un arte gay, sino de un arte que cuestione los estándares y paradigmas sociales para tratar de cambiar el pensamiento a través del cuerpo, el erotismo y la intimidad.

Hay algo interesante en la obra de los, las y les artistas Queer, justo por esto resulta necesario explorar e identificar a través de la obra de estos artistas cómo se han trabajado las pedagogías Queer, cada artista, muy a su estilo, busca romper con ideas dominantes y acabar con las etiquetas, lo que implica replantear y dejar atrás construcciones erradas sociales que giran en torno al género, la sexualidad, la identidad sexual y la orientación.

Han existido diferentes artistas que con su trabajo se han logrado ubicar dentro de las nuevas formas de representación en el arte para utilizar las pedagogías Queer; en uno de los primeros manifiestos, *Queer Lead Esto* (1990), publicado anónimamente en el mes de junio por personas queer en la marcha del orgullo de Nueva York, se dedica un apartado a los, las y les artistas queer:

Desde el principio de los tiempos, el mundo se ha inspirado del trabajo de artistas queers. A cambio, se les ha recompensado con sufrimiento, con dolor, con violencia. A lo largo de la historia, la sociedad ha cerrado un trato con sus ciudadanos queers: ellos podrían dedicarse a profesiones creativas, si son discretos. Mediante las artes los queers son productivos, lucrativos, entretenidos y hasta inspiradores. Todo esto es claramente consecuencia de su utilidad, lo que de otra manera sería considerado un comportamiento antisocial. En círculos cultos, los queers podían coexistir silenciosamente con una élite de poder que los rechazaba (p. 5).

En 1930 la artista Hannah Höch (1889) fue reconocida principalmente por participar del movimiento Dadá en Alemania, fue una de las primeras artistas mujeres en utilizar la técnica del collage, especialmente implementando el fotomontaje con imágenes de periódicos y revistas para criticar radicalmente los roles de género y promover la liberación femenina, tal cual, y como lo afirma Meredith en su escrito de 2017, llamado *Los Collages De Hannah Höch*:

El fotomontaje se convirtió en la técnica favorita de este movimiento porque permitió que artistas como Höch usaran de forma directa las imágenes de la cultura popular y dispusieran de una poderosa herramienta para diseccionar la relación de la cultura de masas con la alta cultura (p. 2).

En su obra *Marlene* (1930), en la que utiliza la acuarela, pastel blanco y collage de papel sobre papel verjurado sobre papel de 36,6 cm x 24,6 cm, representa un sujeto sexualmente ambiguo, por lo que el régimen nazi decide censurarla y calificarla de arte degenerado.

Imagen 5. *Marlene* (1930). acuarela, pastel blanco y collage de papel sobre papel verjurado sobre papel. Hannah Höch.
En línea. http://www.artnet.com/artists/hannah-h%C3%B6ch/marlene-FNPWE7pWBxx9s4X3ZU_bEA2

Igualmente, Francis Bacon (1909) es un artista importante que vivió abiertamente su homosexualidad antes de que esta se legalizara en el Reino Unido en 1967, fue destacado y considerado como uno de los pintores más relevantes de la posguerra a partir de su famosa obra *Tres estudios para figuras en la base de una crucifixión* (1944), esta obra, según explican los expertos del museo de La *Tate Britain* de Londres, simboliza la asociación entre la maldad, la monstruosidad y el nazismo (El Escargot Azul, 2014, párr. 3).

Imagen 6. *Tres estudios para figuras en la base de una crucifixión* (1944). Pintura al óleo, Pastel. Francis Bacon. En línea. <https://escargotazul.wordpress.com/tag/tres-estudios-para-figuras-en-la-base-de-una-crucifixion/>

El artista representa en sus obras, un entramado de emociones y sentimientos que va liberando a medida que experimenta y crea, tal y como lo expresan todas sus pinturas en este caso su forma de abordar en esta obra el cuerpo.

Las pinturas de Bacon no representan nada sino la acción de ciertas fuerzas invisibles sobre el cuerpo. Las marcas involuntarias, aparentemente azarosas, del lienzo parecen solidarias con eso desconocido que pone en tensión un rostro o los músculos. Este arte no es un mero recipiente del dolor: en los cuadros se presenta más el grito que el horror (Círculo De Bellas Artes , 2017, p. 19).

Imagen 7. *Papa* (1985). Pastel y collage sobre papel. 100 cm x 70 cm. Francis Bacon. Del libro. Francis Bacon La Cuestión Del Dibujo

David Hockney (1937) es reconocido como el pintor británico más popular e influyente del siglo XX, es, a su vez, un escenógrafo, impresor y fotógrafo identificado por sus controversiales representaciones del amor homosexual en sus obras. En 1967 el artista gana más reconocimiento a través de un premio de pintura.

La obra fotográfica de David Hockney se caracteriza por una continua relación con lo compuesto. En sus composites y joiners su obra fotográfica más notable y celebrada la lógica de la imagen múltiple se convierte en elemento central de su discurso (Crespo, 2012, p. 49).

Su motivadora obra habla de la plástica de la sexualidad, ya que notoriamente se ha evidenciado en ella, que el artista quiso reflejar las relaciones sentimentales/sexuales entre personajes masculinos.

Imagen 8. *Life painting for a diploma* (1962). Óleo Sobre lienzo en carboncillo sobre papel. 70 cm x 70 cm. David Hockney. En Línea. <https://www.thedavidhockneyfoundation.org/artwork/3589>

A partir del activismo visual, la artista Zanele Muholi (1972) aborda temas impactantes en torno a la raza, género y sexualidad, específicamente documentando individuos negros LGBTIQ+. Zanele es una artista y activista sudafricana no binaria que explora la fotografía, el video y la instalación. Es necesario aquí, tener en cuenta al arte como una herramienta pedagógica que ayude y facilite el empoderamiento y la visibilidad social; en 2009 fundó una organización sin ánimo de lucro llamada *Inkanyiso* que se dedica al activismo visual queer.

La obra fotográfica de Zanele Muholi ha dado visibilidad a todas esas formas específicas de subjetividad atribuidas al género. La realidad es lo que sucede y las fotografías, como productoras de ideología, contribuyen a consolidar la experiencia no ya sólo como acontecimiento visual para una escritura de la historia sino también como una particular forma de mirar y entender dicha realidad. Se genera así un mecanismo que perfila un inconsciente mediante lo fotográfico (Ranedo, 2015, p. 57).

Imagen 9. *Serie Beulahs, Miss D'vine II* (2007). Fotografía. Zanele Muholi. Del Libro. *Identidad y transgénero en la fotografía sudafricana: Zanele Muholi*

Lukas Avendaño (1977) es un artista y antropólogo muxe del istmo de Tehuantepec en Oaxaca, México. En su obra explora la idea de identidad sexual, de género y étnica a través de la muxeidad. Avendaño describe la muxeidad como “un hecho social total” llevado a cabo por personas nacidas biológicamente como hombres pero que tienen papeles sociales considerados no masculinos (Palacios, s. f., párr. 1).

Imagen 10. *No soy persona, soy mariposa (2018)*. Performance. Lukas Avendaño. En Línea. <https://radiococoa.com/RC/lukas-avendano-una-apuesta-por-las-utopias-y-lo-inimaginable/>

En la obra del artista Giuseppe Campuzano (1969), nacido el 14 de septiembre en Lima (Perú) y fallecido en la misma ciudad en 2013, también se encuentra un componente artístico, filosófico y performático de índole investigativo, en el que profundiza minuciosamente la historia del travestismo en Perú, la sexualidad y las diferentes construcciones de identidad. Conceptualizando novedosamente el travestismo no como la imitación de la mujer, sino como el ejercicio de libertad de una persona rompiendo todas las convenciones establecidas.

A través de su trabajo, Campuzano cuestionó de forma crítica la figura del travesti blanco y occidental de la teoría queer anglosajona reivindicando la impureza de los rastros cuir del sur, tal y como nos lo menciona en su obra llamada *Andróginos, hombres vestidos de mujer, maricones... el Museo Travesti del Perú* (2009):

La metodología – compartida con la Teoría Queer – traslada al travesti de los márgenes al centro para replantear la historia del Perú desde el travestismo no como nuevo centro sino para mostrar la relatividad de la historia oficial. Esta investigación ofrece el cuerpo travesti como documento, y su sexualidad – la sexualidad – como el espacio que simultáneamente contiene y rebasa el género, al hallarse asimismo entrecruzado por la clase, la etnia o la raza. Así, lo travesti se plantea ante todo como actitud y la identidad peruana como metamorfosis constante (p. 80).

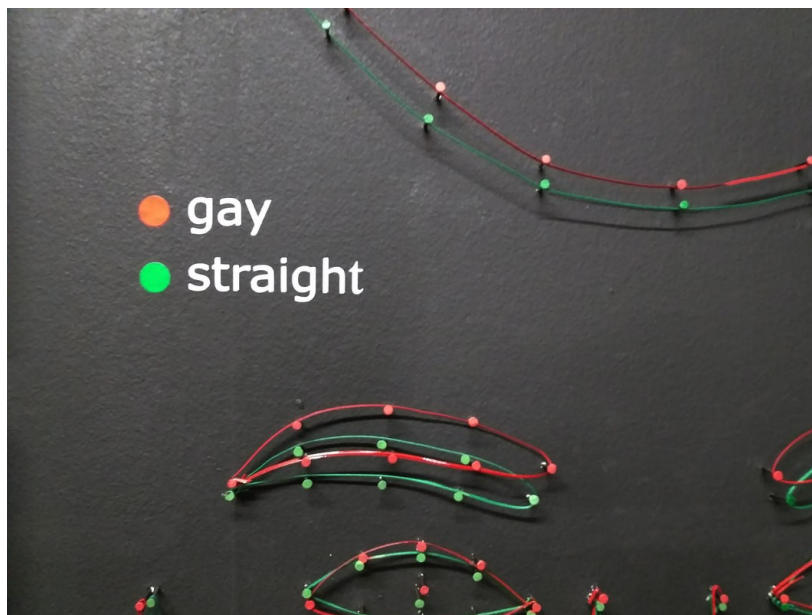

Imagen 11. *Las Dos Fridas-Línea de Vida* (2013) Performance. Giuseppe Campuzano con Germain Machuca. En Línea. <https://www.guggenheim.org/blogs/map/museo-musexo-mutexto-mutante-la-maquina-travesti-de-giuseppe-campuzano-2>

La obra del artista Felipe Rivas San Martín (1982), parte de la idea también de darle un sentido único para implementar los estudios y las teorías Queer, ya que surge de una mezcla entre activismo, tecnología y decolonialidad, explorando a partir de una producción e implementación de técnicas mixtas con la pintura, el dibujo, el performance, el video, la escritura, el activismo y la investigación. A partir de las artes visuales, Rivas ha desarrollado proyectos, exposiciones, ensayos e investigaciones para darse a conocer activamente desde la disidencia sexual.

La labor de Rivas como artista visual ha sido potente y necesaria para dar reflexiones en torno a ámbitos como el traspaso y desplazamiento de soportes, la producción de subjetividad contemporánea y la relación entre el cuerpo, la imagen virtual y las nuevas comunicaciones, lo Queer juega un punto importante desde su activismo tal y como lo expresa hablando sobre el cuerpo y la identidad en su exposición *Sexo, Imagen Y Algoritmos. Cap. 1: Homosexual Data* (2018-2019):

Medir el cuerpo se ha convertido en uno de los fundamentos de las nuevas políticas de seguridad globales. Los mecanismos de vigilancia biométricos sostienen la versión contemporánea del presidio foucaultiano, a cuya custodia no se puede escapar. En este panóptico digital, tecnologías como el reconocimiento facial operan a la manera de dispositivos de control biopolítico sobre nuestros cuerpos e identidades (Texto de sala, García, 2019).

Imagen 13. *Sexo, Imagen Y Algoritmos* (2018-2019). Cap. 1: Homosexual Data. Exposición. Felipe Rivas San Martín. En Línea. <http://www.feliperivas.com/sexo-imagen-y-algoritmos.html>

En términos de cuerpo, identidad y sexualidad, la obra de Analú Laferal (1991) se plantea principalmente estudiar y reflexionar sobre el concepto de fuga y distanciamiento a toda pretensión normativa y canonizada, su imaginario le permite replantear, vivir e identificarse a través de un tránsito lejos de lo binario y preestablecido socialmente.

A través de la unión que la artista encuentra entre la investigación y la creación artística, se ve reflejado un lenguaje que se ha constituido por medio de diversas técnicas como la ilustración, los fanzines, lo audiovisual y el performance, con un enfoque particular de reflexión hacia los límites, encuentros y relaciones entre la representación de las personas trans, el antiespecismo y nuevas miradas sobre género y sexualidad. Laferal actualmente realiza una investigación sobre las representaciones de las experiencias trans en el cine latinoamericano y sobre la cual afirma en una entrevista para *Portal Error 19 - 13* llamada *El Cuerpo Es Un Territorio En Disputa* (2020) que:

Me di cuenta que el cine era una posibilidad para explorar los tránsitos, porque daba la oportunidad de pensar tanto el diálogo, como la imagen. En un primer momento no lo tomé como investigación académica sino como algo personal; me causó mucha curiosidad saber qué estaba pasando en el cine latinoamericano respecto a este tema. Coincidentalmente, en ese entonces estaba cursando la maestría y creí oportuno volver este tema el centro de mi investigación (Salazar, párr. 2).

Imagen 14. *Eunuca Posporno - Óbito Travesti* (2019). Bogotá: 45 Salón Nacional de artistas. Performance. Analú Laferal. En Línea. <https://portaleror1913.com/2020/02/24/el-cuerpo-es-un-territorio-en-disputa/>

5 La idea didáctica y el resultado creativo

El presente capítulo se dispone a describir todo el recorrido que implicó la investigación desde su planteamiento inicial hasta la forma de conceptualizar la estrategia creativa para dar como resultado un libro de artista, una creación que busca unir tres puntos importantes: lo estético, lo pedagógico y lo educativo.

Desde el análisis de los estudios y la teoría Queer, la búsqueda de artistas y nuevas formas de abordar las Pedagogías Queer en las artes visuales se procede específicamente a elaborar un libro de artista como posible estrategia creativa para explorarlas, abordarlas y plantearlas. Es así como se recurrirá a buscar elementos que ayuden a la obra tanto desde el discurso como desde la puesta en escena y que tenga a su vez componentes que le permitan ubicarse dentro de lo estético, lo pedagógico y lo educativo.

Un primer acercamiento se remite a un Kit pedagógico realizado para la asignatura de Museo y pedagogía llamado *Pedagogías Queer y Nuevas Formas De abordar La identidad Sexual* (2020), en el cual se abordaron a través de diferentes detonantes didácticos la teoría y los estudios Queer, configurándose como una caja comprendida a partir de contenidos realizados de manera espontánea, entre lo pedagógico y lo educativo por medio del juego para facilitar el aprendizaje.

Imágenes 15 – 23. *Pedagogías Queer y Nuevas Formas De Abordar La identidad Sexual* (2020). Kit pedagógico
Medellín: Museo y Pedagógica. Jorge Andrés Serna Franco

El registro fotográfico que se evidencia en las imágenes 15 a la 23, da cuenta del resultado del proyecto, pensado estratégicamente para educar y enseñar, implementando diferentes estrategias que se asociaban directamente a lo disruptivo, por tanto, facilitaba romper con lo hegemónicamente establecido para mejorar y comprender lo existente. Esta iniciativa tuvo el objetivo de ofrecer experiencias educativas pensadas y diseñadas para entender y comprender los estudios y la teoría Queer, inicialmente desde la lectura, el juego y el arte, además, con la posibilidad de realizar actividades abiertas para familias, espacios educativos, entidades público/privadas, con niños, jóvenes y adultos.

De igual manera, también desde sus inicios muy ligado a la infancia y desde la pedagogía, se encuentra el hallazgo de ciertos procesos artísticos compilados en una carpeta, desarrollados en el grado de transición de la escuela primaria en el año de 2005, un encuentro fortuito que permite hacer una retrospectiva y un viaje en el tiempo, facilitando desde las experiencias personales, el recuerdo y la memoria, un acercamiento a lo íntimo como posibilidad de buscar un lenguaje visual y plástico, ideas de formas, colores y técnicas y a su vez traer del inconsciente diferentes sucesos personales que se asocian directamente al tema principal.

Imágenes 24 – 32. *Procesos Artísticos Compilados En Una Carpeta* (2015) San Vicente Ferrer: Grado Transición De La Escuela Primaria. Jorge Andrés Serna Franco

A partir de la búsqueda de materiales que ayuden a formalizar la obra, se encontraron diferentes procesos artísticos que aportaron desde lo plástico y conceptual algunos elementos a la creación como, por ejemplo, el uso de diferentes recortes de imágenes, pintura, lana, hilos, colores y diferentes actividades en torno al cuerpo humano, los animales, las palabras y el dibujo.

Hay una influencia poética desde la que se puede observar la relación del presente trabajo con el libro de artista, porque se evidencia un interés muy marcado en explorar la existencia de la diversidad del planeta, en especial los animales, los colores y la libertad de representación a la hora de dibujar y colorear, la noción y las formas del cuerpo humano, como si definitivamente el niño interior sí lograra entender el lugar de él mismo en el mundo, sin encasillarse y definirse por sus genitales o un color, desde el recuerdo hasta las demostraciones políticas.

Indirectamente desde la infancia se encuentra un componente de lo Queer allí, entre las búsquedas por las diferentes maneras de habitar el mundo, retorcerlo, moldearlo, entenderlo, representarlo, colorearlo, explorarlo y actualmente los cruces, las experiencias y las trayectorias de las personas han sido soporte importante para ampliar las preguntas y agudizar las herramientas de exploración.

5.1 El *collage* como método y técnica de creación

El arte y particularmente el collage, se ha instalado como una de esas posibilidades para abordar la creación, ya que, durante los últimos años ha estado en juego un interés muy marcado por explorar esta práctica, tanto desde la implementación de técnicas mixtas como la fotografía, el uso de recortes de imágenes, los colores, la exploración con diferentes papeles, el bordado, la ilustración, las palabras y la utilización también de elementos orgánicos.

El collage se ha caracterizado por ser una técnica artística implementada para construir diferentes obras plásticas, a través de la aglomeración, cruces, conjunción y unión de diversas

piezas y elementos, como recortes o pedazos de diferentes orígenes; en otras palabras, consiste en pegar distintas imágenes sobre una superficie determinada, como por ejemplo el papel o el lienzo. A nivel técnico pareciera sencillo, pero especialmente requiere un cuidado en los elementos y el pegado, hay diferentes puntos importantes como, por ejemplo, elegir el adhesivo adecuado en función de las superficies, incluyendo los elementos a utilizar que generalmente se pegan sobre los papeles y las texturas, los colores y las formas.

Hay algo que caracteriza este proyecto de creación, un proceso artístico con fascinante extrañeza abordando las Pedagogías Queer, que perfectamente reúne diferentes componentes a partir del collage, lo estético, lo pedagógico y lo educativo. Partiendo de la idea de que el collage es una técnica que provee ilimitadas posibilidades a la hora de crear tal y como lo mencionan Froissard y Ruiz en su artículo llamado *El collage como estrategia de renovación formal en la pintura* (2016) “Esta práctica nos permitirá obtener una rápida e interesante producción. El encuentro de figuraciones imprevistas, combinaciones y asociaciones libres fruto del azar nos proporcionan nuevas formas y estrategias de actuación. Sin embargo, hay que extremar la autocrítica” (párr. 23).

A partir de la implementación de los estudios y la teoría Queer, el collage en esta creación artística ha permitido propiciar exploraciones a través de diferentes pruebas y procesos, con posibilidades de obtener diferentes resultados y conclusiones que funcionen y apliquen desde los intercambios de símbolos entre las imágenes, las fotografías, las palabras y los papeles; obteniendo detalles importantes y potentes entre los lenguajes visuales, como el signo, el gesto y la forma.

El collage es un invento que sin duda alguna ha revolucionado la estética del siglo XX, siendo esta técnica, aparte de novedosa y única, una técnica subversiva que pone en práctica al mismo artista y su creatividad, le cuestiona y le pone al límite su experimentar; es una técnica

que paradójicamente pone también en renuncia y en definitiva todo arte establecido, estructurado y geométrico, puede ser vista como un arte que rompe, reimagina y recrea nuevas posibilidades. En un texto llamado *El Collage: Un Juego Visual Poético* (2013) el autor Miguel Ángel Muñoz rescata sobre el collage que:

Despertar la experiencia estética a partir de la fortuita o intencionada ordenación de materiales de desecho cotidianos, de pequeños fragmentos de las cosas que nos permiten la ensoñación de un mundo de belleza formal o un haz de ideas diversas; un arte, como cabe suponer, que trabaja las formas a partir de la experiencia arriesgada sobre materiales amorfos y, muchas veces, encontrados en algún momento de la cotidianidad en el taller (p. 76).

Imágenes 33-38. *Materiales dispuestos y encontrados para la elaboración de los collages* (2022). Fotografías, recortes, papeles, materiales orgánicos, palabras, colores, tintas, sellos. Jorge Andrés Serna Franco

En este punto se trae a colación también las metáforas que se logran obtener entre las imágenes y las palabras, tratándose en este caso siempre de dos detalles diferentes que permiten sugerir, comparar e interpretar un solo concepto, aludiendo a una mezcla de cosas imposibles para dar resultado un algo posible; si se quiere, es pertinente emplear acá un factor híbrido, resaltarlo y experimentar también con él. Lo híbrido visto como una posibilidad de crear algo que resulte de la mezcla de características o partes de distinta clase, designando todo aquello que es producto del cruce de dos organismos de distinta especie, como, por ejemplo, las mezclas entre lo animal y lo humano, la diversidad, las mixturas entre lo espiritual y lo terrenal, lo mágico, lo posible y lo imposible.

LA IDEA DIDÁCTICA Y EL RESULTADO CREATIVO

Cartografía e idea de la creación #1(11 / 05 / 2022)

ESTUDIOS Y TEORÍA QUEER

Yo,
tú, elle,
nosotres, vosotres,
elles.

LXS SERES

~~Los hombres~~
~~las mujeres~~
Constantes en la diversidad
~~Heteropatriarcados~~
~~Hegemónicos~~

Lo híbrido
visto como una
posibilidad de
crear un
resultado
plástico para
una
estrategia
creativa desde
lo pedagógico.

LO PEDAGÓGICO Y EL ARTE

- * Desde la infancia
- Las experiencias de vida
- Vivir desde la disidencia sexual
- Demostraciones políticas y humanas

LA EXPLORACIÓN ES:

Alma y espíritu
Imaginación y emoción
Mirada crítica y sensible
Idea de trabajo y creación artística

Una pedagogía para un mundo más
justo y libre.

El
Arte Queer
y todas sus
formas de
REPRESENTACIÓN

E P E
D E S
U D T
C A É
A G T
C O I
I G C
Ó Í
N A

Recortar
Moldear
Entender
Representar
Colorear
Explorar
Reconocer
Rasgar
Pegar
Poner bonito
un estilo

Un interés muy
marcado por
despertar la
experiencia
estética a partir
de la fortuita o
intencionada
ordenación de
materiales de
desecho—
cotidianos.

Naturalezas
y objetos
encontrados

Utilización de
técnicas mixtas
como la
fotografía, el
collage, el
bordado y el
dibujo.

Lo
que

es
y
no
es

**METAFORAS
POÉTICAS
HÍBRIDAS**

- * ¿Hay un interés por el azar, las ideas
diversas y los materiales amorfos?

- * ¿Representa esto algo de lo Queer?

Imagen 39. Esquema motivado - Cartografía sobre la idea del proceso de creación (2022). Medellín:
Conceptualización de ideas para la creación. Jorge Andrés Serna Franco

5.2 El Libro de artista

Con relación a la creación artística para el presente trabajo de investigación, se plantea el gran interés por construir un libro de artista inspirado en un kit pedagógico anteriormente realizado; una maleta - dispositivo o contenedor que ha permitido la exploración y el planteamiento de las Pedagogías Queer; el libro de artista ha surgido como una gran posibilidad de crear desde las artes, una pedagogía que enseñe, eduque y sensibilice; exactamente una forma que funciona como laboratorio artístico de conocimiento, de estrategia para difundir y desarrollar acciones de formación, creación y exploración de ideas en torno a los temas abordados de esta investigación.

En este caso las cajas de Marcel Duchamp (1936), han sido protagonistas y de gran influencia, ya que en el trabajo del artista se evidencia una serie de maletas creadas por él mismo que contienen reproducciones de sus obras a escala diminuta, es como si de un museo de bolsillo se tratara, algo portátil y fácil de transportar. Desde un principio las maletas fueron construidas y ensambladas, cuidando cada elemento, para ser objetos coleccionables.

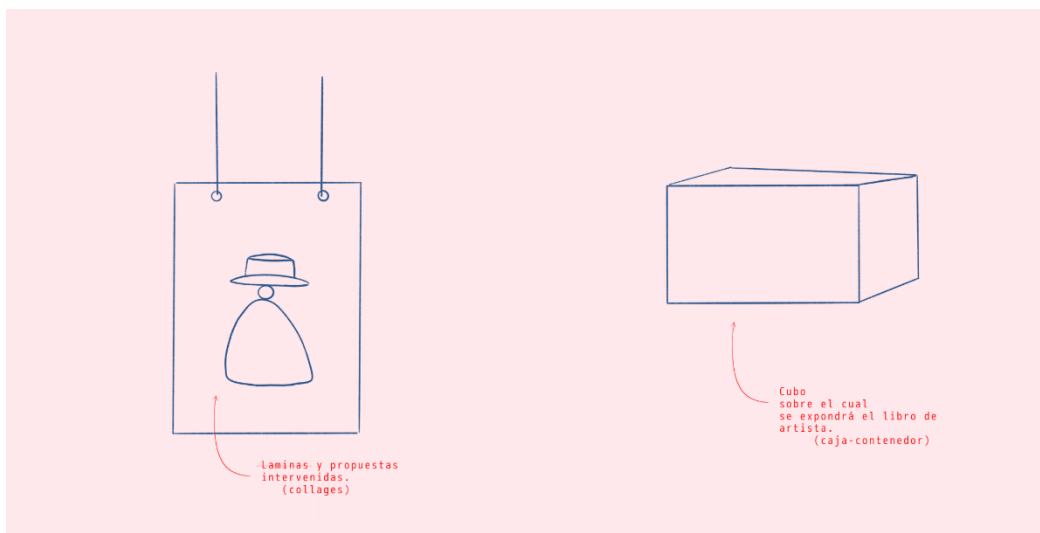
Imágenes 40 – 45. *Experimentación y Procesos Artísticos* (2022). Libro de artista. Realización de collages. Jorge Andrés Serna Franco

Sin duda, hay algo que caracteriza este proceso artístico, porque hay un componente de lo pedagógico, ya que se ha preocupado constantemente por buscar una manera de indagar y entender al mundo de una forma abierta, afectiva, extraña y curiosa, a través de la investigación y el arte; pretendiendo desde un inicio crear un ecosistema de aprendizaje que permita a las personas hacer reflexiones sobre su propio lugar en el mundo, el cuidado por la naturaleza, cuestionar la sexualidad humana, reinterpretándola y reimaginándola de manera que se pueda llegar a traspasar los límites impuestos.

En un texto llamado *El collage como instrumento de rescate: realidad, medios de comunicación de masas y memoria* (2014) se habla de las implicaciones que existen a la hora de crear algo artístico desde la práctica:

Una de las aportaciones más interesantes que el arte feminista hace al arte es la utilización de una realidad social como tema y razón de ser de las manifestaciones artísticas. El arte no se queda en la autocontemplación, sino que pasa a hacerse eco de una reivindicación social (Goldaraz, p. 254).

Por esto es de vital importancia en esta creación que la parte pedagógica siempre se ligue a la parte artística, puesto que las ideas de producción a lo largo del proceso han generado la necesidad de imaginar una activación más allá de la mirada, específicamente derivada de la idea de articular una metodología sólida para la exposición de esta creación; un laboratorio en el cual se incorporen dispositivos que faciliten una acción e intervención relevante de los públicos en diferentes grados, esto, unido al libro de artista, es importante para la experiencia que se va conformando con la obra. Es interesante que, debido a este carácter pedagógico, la exposición de la obra se vaya transformando y generando diversos lenguajes.

Imagen 46. Esquema motivado Dispositivos museográficos - pedagógicos (2022). Jorge Andrés Serna Franco

Esta metodología es pensada a modo de laboratorio y forma de activar la obra, de la mano de los públicos y con los públicos, una posibilidad de co-creación y activación de nuevos lenguajes en comunidad. Los públicos en definitiva también tendrán un carácter procesual en esta, la incorporación a través de los dispositivos museográficos-pedagógicos se verá desarrollada a partir de las intervenciones y la implementación de estos.

Para la activación de la obra, se deberán tener presentes algunos puntos importantes como: considerar principalmente, el carácter pedagógico de la obra, la intervención de la comunidad y el público, exponer igualmente que el libro de artista es un proyecto educativo para la comunidad, con el ánimo de intervenir en ella y construir de forma colaborativa nuevos lenguajes y diferentes reflexiones en torno a ellos.

Con relación al punto de encuentro entre las artes visuales y la pedagogía, es necesario resaltar una relación importante que hay entre las artes y la educación, así como lo expresa el grupo de educación de Matadero Madrid en su texto *Ni Arte Ni Educación* (2017):

Implica situarse en un lugar, una forma de entender el arte y la educación, su forma de

relacionarse, sus límites e intersecciones. Es un estado no definido que en su mutua negación contiene la posibilidad de regeneración y de nuevas fórmulas; también es una posición de resistencia y un manifiesto político (p. 66).

6 Conclusiones

Esta investigación surge de la idea de generar una estrategia creativa a partir de ciertas interpretaciones y estudios en la teoría Queer desde las artes visuales, con un enfoque pedagógico y de creación; estableciendo y posibilitando en gran parte una unión, entre las artes visuales y las pedagogías Queer a modo de entablar un diálogo que se relacione didáctica y creativamente. Desde la implementación de la pedagogía y las artes se ha podido evidenciar que la educación al mismo tiempo, ha sido uno de los componentes principales en esta investigación.

Entender los procesos que se pueden llevar a través de diferentes proyectos culturales y educativos, y conocer entidades que trabajen en pro de los cambios sociales, posibilitó de manera concisa reflexionar sobre los resultados a partir de lo educativo; determinando la pedagogía como herramienta eficaz para delimitar los casos de aprendizaje y saber qué está fallando o dando resultado en una mejor evolución del pensamiento. La pedagogía reflejó en este caso un formato creativo que permitió a su vez de forma totalmente vocacional intentar transmitir conocimientos e ideas a través del arte.

Analizar de manera concreta los estudios y la teoría Queer, fue el primer objetivo que se logró concluir. Partiendo desde la historia y algunos conceptos claves para la comprensión de diversas ideas y términos que fueron utilizados por algunos autores y autoras desde 1976 hasta la actualidad. En este sentido, interpretar los estudios y la teoría Queer permitió hacer un sondeo y una identificación sobre cuáles han sido los pensamientos más tradicionales y costumbristas de la sociedad, en este caso, este proyecto de investigación-creación dio paso a explorar desde la pedagogía y el arte un sinnúmero de formas útiles para ayudar a reflexionar y plasmar un mundo de manera diferente, al hacerlo, se logró evidenciar un gran potencial que posiblemente y de alguna manera le aporte a la educación, considerando activamente que el arte

es una herramienta esencial para el empoderamiento y la visibilidad social.

Además, conocer el quehacer artístico de differentxs artistas, sus investigaciones, estudios y exploraciones implementando las pedagogías Queer, vistos desde una referencialidad, al mismo tiempo permitió inspirar un discurso y una materialidad, que finalmente ayudó a entablar un diálogo entre la obra artística y el concepto de la creación. A la hora de ampliar la mirada, surgió una gran influencia que puede llegar a convertirse en admiración y ser positiva, de manera que cobran sentido otras ideas que sirvieron de inspiración y modelo a seguir.

Hay que tener en cuenta que las dificultades, desde el primer momento empezaron a aparecer, una de ellas fue proponer desde la educación una nueva forma de enseñar y sensibilizar a las personas. Partir de la pedagogía y la educación disruptiva, a pesar de ser un reto complicado, permitió en la investigación, la introducción de una propuesta creativa desde los avances e innovaciones en los procesos educativos a través de las artes visuales.

Además, se planteó que la creación del libro de artista como estrategia creativa, tendrá propósitos significativos a corto y largo plazo, generar un discurso sobre el cual las personas puedan repensar su lugar en el mundo desde la sexualidad, fomentar el respeto a la diversidad, la inclusión e invitar a través de la pedagogía y el arte a deconstruir e interiorizar todo aquello que ha sido impuesto. Así mismo, servirá como insumo conceptual para la creación de futuras obras, en las cuales se implementen temas de género, disidencias sexuales, sexualidad humana, inclusión y diversidad.

Sin embargo, también se dejó nuevas interrogantes, sobre la relación de las artes visuales con otras disciplinas y el impacto de este tipo de proyectos en la industria cultural y artística y de qué modo afectan a la sociedad, ¿Qué sentido tienen las artes visuales y que posibilidades

existen a la hora de unir las con otras disciplinas? Para este proyecto la idea principal implicó en primera instancia, un proyecto cultural en pro de la visibilidad e inclusión social, el activismo y la transformación, a través de la educación y la pedagogía; todo esto, fundamentado en la creación de una estrategia creativa desde un libro de artista.

Bibliografía

- Anónimamente por Queers. (Junio de 1990). *Queer leed esto*. Nueva York, Estados Unidos.
- Ambrosy, I. (2012). Teoría Queer: ¿Cambio de paradigma, nuevas metodologías para la investigación social o promoción de niveles de vida más dignos? *Estudios Pedagógicos XXXVIII(2)*, 277 - 285.
- Arrizon, A. (01 de Octubre de 2002). *Proyecto MUSE Misión*. Obtenido de Revista de teatro: <https://muse.jhu.edu/article/34998>
- Butler, J. (2007). *El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad*. España: Prinled in Spain.
- Calzadilla, R. (2004). La pedagogía como ciencia humanista: conocimiento de síntesis, complejidad y pluridisciplinariedad. *Revista de Pedagogía*. Obtenido de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97922004000100005
- Campuzano, G. (2009). *Andróginos, hombres vestidos de mujer, maricones... el Museo Travesti del Perú*. Lima, Perú: Bogoas. Obtenido de https://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v03n04art04_campuzano.pdf
- Carrera, M. (22 de Noviembre de 2017). *Por una Pedagogía Queer en la escuela*. Obtenido de Hacia una educación verdaderamente inclusiva: <https://www.laregion.es/articulo/xornal-escolar/pedagogia-queer-escuela/20171122191511750144.html>
- Círculo De Bellas Artes . (2017). FRANCIS BACON LA CUESTION DEL DIBUJO. *FRANCIS BACON LA CUESTIÓN DEL DIBUJO*. Madrid, España: Punto Verde .
- Correa, G. A. (2015). *Raros, Historial cultural de la homosexualidad en Medellín, 1890-1980. (Tesis Doctoral)*. Universidad Nacional de Colombia, Medellín.
- Correa, G. A. (2015). *Raros, Historial cultural de la homosexualidad en Medellín, 1890-1980. (Tesis Doctoral)*. Universidad Nacional de Colombia, Medellín.
- Crespo, E. C. (2012). *La obra fotográfica de David Hockney: una reflexión sobre lo múltiple fotográfico . La obra fotográfica de David Hockney: una reflexión sobre lo múltiple fotográfico* . Madrid.
- Edelman, L. (2004). *No al futuro, la teoría Queer y la pulsión de muerte*. Barcelona: EGALES, S.L.
- El Escargot Azul*. (31 de Octubre de 2014). Obtenido de El Escargot Azul: <https://escargotazul.wordpress.com/tag/tres-estudios-para-figuras-en-la-base-de-una-crucifixion/>
- Foucault, M. (1998). *HISTORIA DE LA SEXUALIDAD I. MÉXICO*. D F: Siglo veintiuno editores, s.a. de c.v.
- Froissard, J. M., & Ruiz, J. A. (2016). El collage como estrategia de renovación formal en la pintura. Obtenido de <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/68336/Mestre%3BAld%C3%A1s%20-%20El%20collage%20como%20estrategia%20de%20renovaci%C3%B3n%20formal%20en%20la%20pintura.pdf?sequence=1>
- García, L. G. (25 de 01 de 2019). *Felipe Rivas San Martín*. Obtenido de SEXO, IMAGEN Y ALGORITMOS. CAP. 1: HOMOSEXUAL DATA: <http://www.feliperivas.com/sexo-imagen-y-algoritmos.html>

- Goldaraz, M. A. (2014). *El collage como instrumento de rescate: realidad, medios de comunicación de masas y memoria*. Vizcaya. Obtenido de file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/TESIS_BANDRES_GOLDARAZ_M%C2%AAANGEL ES.pdf
- Halberstam, J. (1998). *Female Masculinity*. Barcelona: EGALES, S.L.
- Hennessy, R. (2000). *Profit and Pleasure*. New York: Routledge.
- Hernández, C. F., & Soto, M. L. (31 de 01 de 2009). La Teoría Queer: la de-construcción de las sexualidades periféricas. *La Teoría Queer: la de-construcción de las sexualidades periféricas*. Estado de México., México .
- Irwin, R. L. (2013). La práctica de la a/r/tografía. *Revista Educación y Pedagogía*, 106-113.
- Javier M. Valle; Jesús Manso. (2019). *Apuntes De Pedagogía*. Madrid.
- Jiménez, R. M. (2002). *SEXUALIDADES TRANSGRESORAS UNA ANTOLOGÍA DE ESTUDIOS QUEER*. Barcelona: Icaria editorial, s.a.
- KOLUMBIEN. (s.f.). Obtenido de KOLUMBIEN: <https://www.goethe.de/ins/co/es/m/kul/fok/ksm/21528411.html>
- Lauretis, T. d. (1989). *La tecnología del género*. Londres: London, Macmillan Press.
- Llombart, M. P., & Leache, P. A. (2010). El binarismo de género como dispositivo de poder social, corporal y subjetivo. *Quaderns de Psicologia*, 131-148.
- Lokkus . (18 de marzo de 2020). *Lokkus*. Obtenido de Lokkus: https://issuu.com/lokkusartecontemporaneo/docs/catalogo_progresiones
- Madrid, G. d. (2017). *Ni arte ni educación: Una experiencia en la que lo pedagógico vertebró lo artístico*. Madrid: Catarata.
- Marín, M. E. (2012). *Estrategias de investigación social cualitativa - el giro en la mirada*. Medellín, Colombia: La Carreta Editores.
- Megías, C. (12 de 2016). Los EDUkits de la Escuela de Educación Disruptiva. Manual de autoedición para docentes inquietos. Madrid, España: Ariel, S. A.
- Meredith, R. (09 de abril de 2017). LOS COLLAGES DE HANNAH HÖCH .
- Muñoz, M. A. (2013). El collage: un juego visual poético. *Casa del tiempo*(69-70), 75-78. Obtenido de http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/69_70_vi_jul_ago_2013/casa_del_tiempo_eIV_num_69_70_75_78.pdf
- Palacios, R. (s.f.). *SIWARMAYU*. Obtenido de Lukas Avendaño: Reflexiones desde la muxeidad: <https://siwarmayu.com/es/lukas-avendano-reflexiones-desde-la-muxeidad/>
- Perra, H. d. (Diciembre de 2014). Interpretaciones inmundas de cómo la Teoría queer coloniza nuestro contexto sudaca, pobre, aspiracional y tercermundista, perturbando con nuevas construcciones genéricas a los humanos encantados con la heteronorma. *Punto Género*(4), 9 - 1633781 PUNTO GÉNERO 3001.indb 930-01-15 11:33. Obtenido de <https://revistapuntogenero.uchile.cl/index.php/RPG/article/view/36405/38037>

- Preciado, P. B. (2007). *Historia de una palabra: Queer*. La plata - Argentina: pixel.
- Preciado, P. B. (2012). Historia de una palabra: Queer. *Parole de queer*, 1(1), 14.
- RANEDO, M. G. (23 de septiembre de 2015). Identidad y transgénero en la fotografía sudafricana: Zanele Muholi. Sevilla, España.
- Robles, S. d. (11 de 12 de 2018). *Contenidos de Filosofía*. Obtenido de Cuestiones de sexo, género y feminismos: <https://silvanaderobles.blogspot.com/2016/06/cuestiones-de-identidad-genero-y.html>
- Salazar, S. H. (2020). El Cuerpo Es Un Territorio En Disputa. *Portal Error 19 - 13*, párr 2. Obtenido de <https://portalerro1913.com/2020/02/24/el-cuerpo-es-un-territorio-en-disputa/>
- Sedgwick, E. K. (1990). *Epistemología Del Armario*. California: Ediciones de la Tempestad Barcelona .
- UdeA. (s.f.). *Universidad De Antioquia*. Obtenido de Universidad De Antioquia: https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna!/ut/p/z0/fY5NT8MwDIb_Si89RgkVGuNYVQhp2gkktOWCvNRbPZK4ywdi_x53iAMXTvYrP370aqt32kb4pBMU4ghe8t6u3tePQ3fX35vt88tmMP1q6J8eXt-23brTG23_B8RA58vF9to6jgW_it7NnAr4OiK0BvLfNHHA35iLiSqu3VpTY00wohZgZMRyEFe
- Vidarte, P. (2007). *Ética marica Proclamas libertarias para una militancia LGTBQ*. Barcelona: Egales.
- Villa, M. D. (2019). ¿Qué es eso que se llama pedagogía? . *Pedagogía y Saberes No. 50*, 11-28.
- Wiener, G. (2 de Enero de 2017). *Redacción mulera*. Obtenido de Redacción mulera: <https://redaccion.lamula.pe/2017/02/01/nadia-granados-la-fulminante-lo-obsceno-esta-en-la-mirada-que-tiene-miedo-del-cuerpo/gabrielawiener/>
- Yvars, J. F. (2012). *El Siglo del Collage: Una Apreciación Radical*. Elba. Obtenido de <https://www.buscalibre.cl/libro-el-siglo-del-collage-una-apreciacion-radical-el-taller-de-elba-jose-francisco-yvars-editorial-elba/9788493990275/p/18077113>