

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES
DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ARTISTA VISUAL

**“ENMASCARANDO LOS ROLES DE GÉNERO: EL ARTE REFLEXIONANDO
SOBRE LOS ESTEREOTIPOS MASCULINOS Y FEMENINOS EN EL
MOVIMIENTO LGBTTIQ.**

Por

CAROL IBETH CHANCHAY SINAILIN

DIRECTORA: Mtr. Pamela Cevallos

LECTORES: Mtr. Gonzalo Vargas, Mtr. Carlos Buitrón

Quito, septiembre de 2019

ÍNDICE

Introducción _____	3
1. Cuestiones de género: Sexualidad, estereotipos y representación _____	4
2. La fotografía como proceso artístico y estrategia de representación _____	13
2.1 Preparación _____	15
2.2 Entrevistas _____	19
2.3 Fotografía _____	23
3. Análogos: exhibición y catálogo _____	28
Conclusiones _____	33
Bibliografía _____	34

Introducción

Esta investigación artística indaga en la normalización de los estereotipos sobre roles de género para reflexionar sobre cómo se reproducen en la vida cotidiana y cómo se interpelan por las generaciones actuales. Busqué abordar el género, sus conflictos y cuestionamientos desde el retrato y la fotografía.

A lo largo de mi trayecto en la Carrera de Artes Visuales fui indagando en los roles y estereotipos. Los quise cuestionar y criticar, lo que encaminó en una investigación que permitió complejizar estas reflexiones motivadas por mi propia experiencia personal. Al vivir sucesos donde por ser mujer no podía tener el cabello corto, porque automáticamente se me confundía con un chico o con una lesbiana, me di cuenta que un simple corte de cabello tenía el poder de definir mi género o mi orientación sexual. Me cuestioné y, a la vez, cuestioné mi realidad y la de los demás frente a las problemáticas sociales de la comunidad LGTBIQ. ¿Cómo nos ven?, ¿cómo nos mostramos? y ¿cómo somos? fueron las preguntas que dieron comienzo a este largo y conflictivo proceso de investigación.

Esta memoria presenta reflexiones sobre mi investigación artística a partir de discusiones sobre arte y género. En primer lugar, retomo enfoques teóricos y referentes artísticos sobre la representación y sexualidad; en segundo lugar, abordo los procesos metodológicos y artísticos que empleé desde la fotografía y, en tercer lugar, analizo la resolución del proyecto en formato de exposición y catálogo.

1. Cuestiones de género: sexualidad, estereotipos y representación

“El género es una norma que nos esforzamos por encarnar” (Butler,1990, p. 315).

La sexualidad ha sido un punto de encuentro de discusiones, teorías e investigaciones por parte de académicos pertenecientes a diversas ramas como la sociología, antropología, psicología entre otros. El apogeo de los estudios de la sexualidad comenzó hace más de medio siglo producto de la modernidad, la creación del psicoanálisis, institucionalización de la Iglesia y la aparición de la era digital. Estos hechos históricos han influenciado en lo que hoy conocemos como sexualidad. Según Jeffrey Weeks, uno de los primeros historiadores sobre la sexualidad, es importante considerar a la sexualidad como una construcción:

—lo que definimos como ‘sexualidad’ es una construcción histórica que junta una serie de diversas posibilidades biológicas y mentales, así como formas culturales - identidad de género, diferencias corporales, capacidades reproductivas, necesidades, deseos, fantasías, prácticas eróticas, instituciones y valores- que no necesitan estar unidos entre sí y que en otras culturas no lo están (Weeks, 2003, p.7).

Es una construcción bio-socio-cultural, donde todos los aspectos intrínsecos del ser humano tienen una participación significativa y se modifican en distintas culturas y épocas sin importar estatus social, edad o etnicidad. Hemos vivido diversas sexualidades, unas más escuchadas y visibles y otras más calladas. Hoy en día han tomado más fuerza los quiebres y cambios de paradigma sobre la sexualidad. Por esto, tratar de separar u omitir la sexualidad del ser humano es rechazar una parte principal de su desarrollo. El ser humano es un ser sexuado desde la potencialidad cromosómica que tiene en el momento de la concepción hasta el fin de su vida (Montejo, 2003, p.199).

Al hablar de la sexualidad humana es ineludible tocar temas como el sexo, el género, identidades sexuales, las orientaciones sexuales y hasta los roles de género. Son contenidos que inevitablemente van de la mano uno con otro. Así, sexo y género son términos que se complementan entre sí, sin embargo, tienen sus diferencias y particularidades. De hecho, sus definiciones son totalmente polos opuestos, sexo es una categoría orgánica que se refiere a los diferentes rasgos fisiológicos, biológicos, anatómicos y físicos con los cuales nace cada ser humano. “En cambio, género se usa para referirnos al conjunto de valores, roles, comportamientos, actitudes y expectativas que cada cultura diseña y elabora adjudicándose a varones y mujeres en función de haber nacido con un sexo u otro” (Aliaga, 2004, p.12).

Para Arango, León y Viveros (1995), sociólogas feministas latinoamericanas, el género es la construcción social de lo femenino y lo masculino, privilegiando lo social y lo simbólico sobre lo biológico en la explicación de las diferencias entre hombres y mujeres. Actualmente se sabe que el sexo biológico no es el aspecto principal que define el género más bien se sigue investigando y dándole la importancia a los ámbitos socioculturales intrínsecos del individuo.

Y, aunque sabemos sobre las nuevas investigaciones, aún seguimos pensando que nuestro sexo define como debemos comportarnos ante la sociedad. Esta nos ha hecho seguir patrones binarios donde tanto el hombre como la mujer deben seguir un rol. Estos roles están entendidos como el grado de identificación del individuo con determinadas actitudes personales, valores, auto concepto, comportamiento social y opciones profesionales que son acordes con los estereotipos de género socialmente construidos (Pérez, Quintana, 2013, p.800). Los roles de género dependen de los estereotipos que predominen en cada cultura. Vivimos en una sociedad donde aún se escucha “no corras como niña”, “siéntate como una señorita”, “los hombres no lloran”, entre muchos otros prejuicios. Donde aún el género te limita a ser más fuerte que un hombre o ser más sentimental que una mujer. Varias posturas defienden un sistema heteronormado desde la iglesia, la ciencia y el Estado. Proponen un sistema familiar “tradicional”, en donde el hombre tiene un lugar fijo como “cabeza de hogar” y la mujer su complemento de ayuda en la crianza más no una relación equitativa de responsabilidades y deberes.

Existe una larga lista de estereotipos de etnia, clase, orientación sexual, religiosos y hasta políticos no solamente hablan de género. Brigham (1971), conocido psicólogo social, señala que además de esta caracterización cognitiva del estereotipo como parte de las actitudes prejuiciosas, el estereotipo sirve para racionalizar la hostilidad que siente la persona prejuiciosa hacia ciertos exogrupos, cumpliendo así una función justificatoria. Se han normalizado tanto algunos estereotipos como una forma de clasificar y agrupar al resto de personas. Lo que hace que comencemos a tratar más a cada persona como un miembro de su grupo más que como un individuo. En el análisis de los estereotipos de género actuales que proponen Castillo-Mayén y Montes-Berges (2014) concluyen su investigación afirmando que algunos estereotipos que tradicionalmente se asociaban a los sexos han desaparecido en la actualidad, al mismo tiempo que se asocian nuevos estereotipos a un sexo u otro. No han desaparecido, sólo han dejado de estar ocultos, ahora sabemos quién en realidad lleva el rol.

Su investigación apunta que algunos estereotipos se han ido deconstruyendo por generaciones. Así, las personas entre 60 y 90 años han cumplido el patrón heteronormativo tradicional y las generaciones que los siguen no cumplen en totalidad estos paradigmas, lo podemos ver en las oportunidades laborales y políticas que ahora tiene la mujer. Este camino que ha tomado nuestra sociedad ha dejado ver que también a la par los roles han sido asumidos por quien en verdad los cumple, el título de “ama de casa” lleva consigo una realidad intangible pero sabida por todos. Verdaderamente el sujeto administrador del núcleo familiar ha sido y se mantiene en el poder de la mujer, no en todos los casos, pero en la mayoría de nuestro contexto, más no en el rol de “jefe de hogar”.

Cómo nos representamos es una parte de lo que somos, para los ojos del mundo un ser femenino tiene un aspecto de delicadeza, sensibilidad y debilidad asociarlo con términos contrarios generaría una mezcla “rara” que en realidad representa la naturalidad del ser humano, un ser variable en constante construcción de susexualidad, la representación también juega un papel en el rol que asumimos.

Somos nosotros –dentro de las culturas humanas—los que hacemos que las cosas signifiquen, los que significamos. Los sentidos, en consecuencia, siempre cambiarán, entre culturas y entre períodos. No hay garantía de que un objeto de una cultura tenga un sentido equivalente en otra, precisamente porque las culturas difieren, a veces radicalmente, una de otra en sus códigos –la manera como ellas inventan, clasifican y asignan sentido al mundo (Hall, 1997, p. 42).

Nosotros hemos dado la representación de cómo debe ser un hombre y una mujer, pero también de cómo deben ser las personas homosexuales hemos decidido que sigan los patrones de un sistema binario donde lo femenino y lo masculino debe complementarse entre sí, nuestra cultura la ha formado y nosotros la mantenemos.

Rechazamos reiteradas veces estos típicos estereotipos de mujer para el hogar, hombre ser protector, lesbiana prototipo de hombre, gay afeminado, bisexual persona indecisa con su orientación, pero nosotros somos quienes mantenemos este hilo y hemos naturalizado la desigualdad de género. Pasamos desapercibidos los micromachismos que menciona Bonino (2008) que son aquellos comportamientos “invisibles”, sutiles y normalizados en el día a día que intentan garantizar el control sobre la mujer (intimidación, estrategias de lástima, control del dinero.)

Existen personas heterosexuales y al igual homosexuales que no necesariamente siguen estos imaginarios sociales. Ellos han optado por alejarse y formar su propio camino dictado por su libre albedrío donde sus gustos, sus relaciones y experiencias se viven no se reprimen. En esta línea, los estudios 'queer' que surgen en la década de 1990 proponen una crítica a las categorías de identidad a partir de un cuestionamiento a las normas heteropatriarcales.

Lo Queer critica las clasificaciones socio-sexuales de la historiología, psicología, filosofía, antropología y sociología tradicionales, basadas habitualmente en el uso de un solo patrón de segmentación paternalista -sea de clase social, de género, de etnia o de nacionalidad poscolonial- y sostiene que las identidades sociales, condicionadas por la naturaleza sexual, se elaboran de manera más compleja como intersección de múltiples grupos, corrientes y criterios (Kosofsky Sedgwick, Eve, 2002).

Lo 'queer' enfatiza en la construcción social de la sexualidad, dándole el protagonismo al individuo porque el ser humano es cambiante y no está definido ni por su género, ni su rol ni orientación sexual.

En el campo artístico existen referentes importantes que trabajan sobre sexualidad, roles y género. A continuación, presentaré varias obras que han sido un referente para mi propio proyecto. Un caso emblemático es la artista norteamericana Cindy Sherman cuya obra está atravesada por los conceptos de travestismo, estereotipos e ironía. *Untitled Film Stills - Fotogramas Sin Título* (Figura 1) es una serie de 84 escenificaciones fotográficas cada una parecería una escena de una película ficticia. Sherman retoma los modelos cinematográficos de representación de la mujer con la finalidad de explorar los innumerables estereotipos. Representándolos en autorretratos con el propósito de ofrecernos una lectura que evidencian la condición femenina: la ama de casa, la chica golpeada, la prostituta, la mujer abandonada, la universitaria, y la manipuladora, un performance de la imagen social de la mujer. Su trabajo fue el que despertó mi curiosidad por la fotografía y el poder que tenía para representar tanto en una imagen. Ella usaba la fotografía, y no otro medio, como un arma de reflexión ante todos estos estereotipos de la mujer mal implantados.

Fig. 1.- Sherman, C. (1981). Untitled #92. [fotografía]. Recuperado de: <https://www.npg.org.uk/blog/cindy-sherman>

Santiago Reyes es un artista ecuatoriano que centra su trabajo en las prácticas artísticas de carácter relacional donde las poéticas del cuerpo se cruzan entre lo público y lo privado. Su mayor inspiración son sus vivencias íntimas y memorias personales, las cuales son representadas mayormente por medio del performance. Una de sus obras es *Sin título (Erik y yo dormidos)* (Figura 2), esta obra fue realizada bajo una invitación de la Bienal Internacional de Cuenca (Ecuador), la cual fue censurada y quitada de todas las vallas de la ciudad. La obra muestra un acto cotidiano que es dormir, el artista normaliza este hecho que para una sociedad conservadora es antinatural. Y aún más el uso de la camiseta del fútbol de la selección nacional muestra el machismo que existe en una de las principales pasiones de los ecuatorianos. Esta obra develó la homofobia de la sociedad cuencana, la cual observó en ella un sentido pornográfico más que una expresión afectiva. Estos hechos más que censurar a lo obra de dieron un plus, tanto así que traspaso fronteras internaciones y dejó un precedente en el arte ecuatoriano.

Fig. 2.- Reyes, S. (2007). Sin título (Eric et moi dormant). [fotografía tamaños variables]. Recuperado de: <http://www.latinart.com/spanish/faview.cfm?id=975>

Por otro lado, Giuseppe Campuzano, artista y activista travesti peruano fue el creador del proyecto “Museo travesti” en 2003 (Figura 3). En esta investigación rescata la historia del travesti peruano a través de la exploración de sus realidades, la escenificación de sus estéticas, la sexualidad y sus construcciones de identidad. El inicio de este proyecto partió de una necesidad de conocer su historia propia, comenzó por investigarse y después a su contexto llevándole años hasta su presentación. El contenido de esta exposición aborda aspectos de la vida cotidiana de las personas travestis. Las diversas fuentes que usa Campuzano van desde el arte, antropología, prensa, historia y testimonios. Se ha convertido en una obra portátil que se arma y desarma en distintos lugares que no siempre son galerías o museos. Logró articular la memoria del travesti peruano olvidado, reivindicó al travestismo ritual y las castas entre hombres-mujeres, y sus funciones delimitadas en las tribus y ciudades de América.

Fig. 3.- Campuzano, G. (2007). Aparición. [performance]. Recuperado de: <https://www.guggenheim.org/blogs/map/museum-musex-mutext-mutant-giuseppe-campuzanos-transvestite-machine>

Un fotógrafo que llamó mi interés debido a la manera irónica de tocar estos contenidos fue Eli Rezkallah, fotógrafo-diseñador libanés que realizó la serie de fotografías *En un universo paralelo* (Figura 4). En la que el artista cambia los roles de género tradicionales del hombre y la mujer, con el propósito de poner en evidencia lo absurdo de los estereotipos machistas de la publicidad sexista de los años 50. Donde mantiene la estética de las portadas, fondo, cromática, pose y tipografía, únicamente cambia el papel que toma la mujer y el hecho de que el hombre se convierte en ese ser sumiso.

Fig. 4.- Rezkallah, Eli. (2018). En un universo paralelo. [fotografía]. Recuperado de: <http://www.elirezallah.com/inaparalleluniverse>

Raúl Chacón, fotógrafo español, realizó un proyecto en Ecuador titulado “Reinas de Quito” que consiste en retratos fotográficos de Drag queens de la escena quiteña. Los personajes son representados como monarcas que desafían los patrones de género y transgreden el binarismo tradicional hombre/mujer. Chacón tomó referentes pictóricos clásicos de la nobleza europea de los siglos XV y XVI, con la intención de otorgar a las retratadas el trato de ‘realeza’ que merecen. Esta serie trata de dignificar a estos personajes teatrales, cuyo trabajo sigue aun manteniéndose en tabú y sujeto a prejuicios.

Fig. 5.- Chacón, R. (2014). Reinas de Quito - Shirley Stoneyrock II. [fotografía]. Recuperado de: <http://www.elugarsinlimites.net/expo-artistica-2014.pdf>

Zanele Muholi es una artista y activista sudafricana que ha luchado por los derechos de las personas LGBTIQ en África. La artista utiliza la fotografía para retratar la sexualidad diversa en un continente que juzga y arremete, de manera violenta, en contra de las personas de la comunidad. *LiTer II* (Figura 6) es una serie de fotografías donde usa a la imagen para luchar contra los prejuicios que aún hay en su contexto. Retrata las relaciones lésbicas desde una cercanía al pertenecer como lesbiana a esta minoría. Muestra con crudeza el amor y la

convivencia que hay en estas relaciones “antinaturales”. Con sus fotografías muestra que estas personas existen, les da un lugar y la importancia que tienen en esta lucha, porque para ella el arte es política y activismo.

Fig. 6.- Muholi, Z. (2012). LiTer II. [fotografía]. Recuperado de: <https://www.artsy.net/artwork/zanele-muholi-liter-ii>

Cada referente artístico que he citado manifiesta su obra con una personalidad propia que abre nuevas reflexiones sobre la sexualidad y los estereotipos. A partir de estos referentes y mi experiencia busqué trabajar retratos que contengan un contenido detrás, conjugar las experiencias, la dudas, los cuestionamientos y las reflexiones de mi parte como artista y por el otro lado del retratado, sin olvidar también al público. En la siguiente sección presentaré los métodos y procesos realizados en este proyecto artístico, que ha sido construido con una conciencia de las problemáticas sociales actuales de mi contexto.

2. La fotografía como proceso artístico y estrategia de representación

En esta sección presentaré un recorrido por ciertos trabajos realizados en mi formación que me llevaron a plantear este trabajo de titulación. También abordaré los procesos, técnicas y metodologías artísticas que utilice en la creación de mi proyecto.

Como antecedentes, en 2016 realicé el proyecto *Más allá del azul y el rosa* (Figura 7) en el cual investigué la vida de una Drag queen y los conflictos de pertenecer a la comunidad LGTTBIQ. Es una video instalación conformada por varias fotografías que capturan el proceso de transformación y una compilación de dos entrevistas. Me interesaba recalcar que ser un Drag-queen no es solo maquillarse o colocarse un vestido exuberante es personificar teatralidad mediante la ironía cuestionando las nociones tradicionales de género.

Fig. 7.- Chanchay, C. (2016). Más allá del azul y el rosa. [instalación]. Recuperado de: archivo personal.

Poco tiempo después llegaría otro trabajo artístico en el que seguí la línea del género y sus cuestionamientos utilizando de igual manera la fotografía. *Sin título* (Figura 8) es una investigación de 2016, a partir de las definiciones de las personas lesbianas, gais, bisexuales y travestis en los diccionarios de la lengua española entre 1967 hasta el 2013. Con estas definiciones realicé cuatro imágenes diseñadas bajo el formato de una hoja de un diccionario con un artículo, etimología, imagen descriptiva, ejemplos y acepciones; ironizando a este instrumento de aprendizaje que utiliza este formato para clasificar y generalizar palabras sin importar el contexto de donde procedan. Me apropié de estas definiciones y las coloqué en un orden cronológico mostrando, así como como los conceptos de la mayoría siguen

manteniendo una definición estereotipada, básica o ciertos casos no existente, muy conservadora y nada ligadas a las definiciones actuales a nuestro contexto.

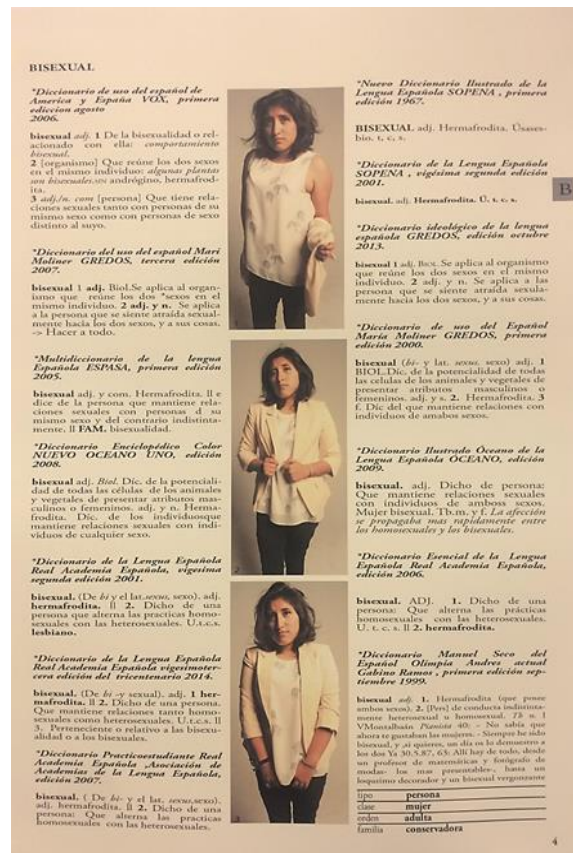

Fig. 8.- Chanchay, C. (2016). Sin título. [fotografía y texto]. Recuperado de: archivo personal.

Así, fue como comenzó todo este interés que se mantuvo en otras propuestas de exploración fotográfica hasta llegar al proyecto de titulación. En este proyecto final retome la misma metodología que use en *Más allá del azul y el rosa*, la entrevista, audio y video, y fotografía. Los 26 participantes, hombres y mujeres, para este proyecto fueron seleccionados mediante la técnica muestreo de bola de nieve (Figura 9). Este método es un muestreo no probabilístico, se utiliza en casos donde la población a la que se quiere investigar no se conoce o es un grupo muy limitado. Leo Goodman, fue el primero en presentar un método de acercamiento a poblaciones ocultas denominado bola de nieve, muy popular en la investigación epidemiológica y de comportamiento (Goodman, 1961). Aquí es donde el investigador, se acerca a un cierto número de sujetos cercanos a ella de forma aleatoria, proponiéndoles entrar en contacto con otros individuos de su contexto haciendo posible que se reclutan a nuevos colaboradores entre sus conocidos con la finalidad de acumular más participantes en el proyecto de investigación.

Fig. 9.- (2018). Sin título. [imagen]. Recuperado de: <https://blogs.ugto.mx/enfermeriaenlinea/unidad-didactica-5-tamano-de-muestra/>

2.1 Preparación (febrero y marzo 2019)

2.1.1 Elaboración de preguntas

La propuesta en un inicio estaba constituida con la participación de 30 personas, pero mediante el desarrollo, sólo se alcanzó a 26 individuos. Los cuatro restantes no tuvieron tiempo de llegar al retrato final y, a la vez, tenían el nerviosismo de que su entrevista fuera vista por mucha gente ajena a ellos. La entrevista estaba conformada por 23 preguntas, con una duración de 20 minutos aproximadamente por persona. Se empezó con una base de 10 preguntas, la cuales no sirvieron en su primer intento por ser preguntas muy directas. Debido a esto se tomó un tiempo de una semana haciendo pruebas con personas externas para llegar a las preguntas finales. Cada pregunta fue minuciosa buscando la forma de que la respuesta no cayeron en un no o un sí. Más bien se trató de que cada pregunta siguiera el hilo de la siguiente, sin que fueran preguntas al azar sin sentido una con la otra. En la realización del cuestionario incorporé con ayuda externa de un psicólogo la noción de entrevista semiestructurada basada en la obtención de información con empatía. Los temas que se emplearon para realizar la entrevista fueron relación sentimental, orientación sexual, roles de pareja, roles típicos de la sociedad, roles de sus padres, definición de hombre y mujer, adjetivos femeninos y masculinos y representación. Todos estos contenidos tienen relación uno con otro, por este motivo fueron analizados uno por uno para realizar el cuestionario.

El cuestionario fue el siguiente:

1.	¿Cómo te gustaría que te llame en esta entrevista?	13.	¿Qué roles típicos crees que existen en nuestra sociedad?
2.	¿Que te gusta hacer en tus tiempos libres?	14.	¿En tu familia qué rol cumple tu mama y tu papa?
3.	¿Actualmente estudias o trabajas?	15.	¿Crees que los roles están definidos por el género de la persona?
4.	¿Actualmente estas en una relación o tuviste una?	16.	¿Define en una palabra hombre y mujer? Y ¿Por qué?
5.	¿Cómo se llamaba tu pareja?	17.	¿Qué es para ti ser hombre?
6.	¿Usualmente solo sales con chicos/ chicas de forma sentimental?	18.	¿Qué es para ti ser mujer?
7.	¿Con qué orientación sexual te identificas?	19.	¿Cómo sería tu mujer /hombre ideal?
8.	¿Cómo te costó aceptar tu sexualidad a ti y a tu entorno?	20.	¿Defínete en un adjetivo femenino y masculino? ¿Por qué?
9.	¿Desde cuándo te identificas cómo? ?	21.	¿Cuál de estos dos adjetivos es el que está más presente en tu vida diaria?
10.	¿Cómo es tu relación en pareja?	22.	¿Cómo crees que se percibe la gente física y de carácter?
11.	¿Crees existen roles definidos en una pareja sea heterosexual o homosexual?	23.	¿Que te llevas de estas entrevistas o qué dudas te ha dejado?
12.	¿Qué rol/ roles asumías cuando estabas en una relación?		

*Se encuentra subrayada en verde la pregunta 20 que fue detonante para el retrato fotográfico que se explicará más adelante.

Se realizó una entrevista de ejemplo, que sirvió para memorizar las preguntas sin la necesidad de leerlas a la vez también para practicar la interacción con los entrevistados debido a que no todos los participantes eran del mismo círculo social. Al finalizar las preguntas se convocó a los participantes uno por uno según los horarios convenientes a ellos y en los lugares donde estos se sintieron cómodos para la primera parte del proyecto que sería la entrevista. Todos los participantes quisieron saber, antes de la entrevista, sobre qué temas hablaríamos para estar preparados. Únicamente se mencionó que en esta entrevista el tema central sería el género y que ninguna respuesta que ellos dieran estaría incorrecto o correcta, y más que una entrevista era una conversación entre amigos.

2.1.2 Pruebas de retrato en estudio

Paralelamente a las entrevistas fui realizando los primeros bocetos de retrato fotográfico de estudio que combinen imagen y texto. Realicé autorretratos jugando con palabras en adhesivo al azar, pero no tenía el impacto que se buscaba. Parecían palabras puestas sin ninguna razón y estéticamente no se agrupaban con la composición de la fotografía. Se buscó la solución desde adhesivos, escritura y Photoshop para poder utilizar texto en el rostro. La opción final escogida fue utilizar un proyector.

Los autorretratos fueron difíciles de realizar, porque requería que el modelo se mantuviera quieto. Por este motivo la segunda prueba fue con otra persona. Se experimentó con 3 luces, la principal luz venía de un proyector 2800 lúmenes, colada al frente del sujeto y 2 secundarias, que se encontraban a 45 ° del sujeto seguido de un fondo negro. Se colocó en estos grados por que las primeras pruebas con el modelo la colocamos la luz de frente, la cual era muy fuerte para la vista. Probamos la composición con una sola palabra, pero el retratado sugirió contraponer las dos palabras que se obtendría de cada participante. Realizamos esta sugerencia con varias pruebas, a la terminación de la sesión y la edición (Figuras 10 y 11).

Se estructuró la composición de las dos palabras, un adjetivo femenino y masculino, que irían en cada rostro colocando de 4 a 5 palabras repetidas sin que taparan los rasgos faciales principales y cada composición dependía de la forma de la cara del retratado. Los planos que se probaron fueron dos, primer plano y plano medio. El plano final escogido fue el primer plano desde el cabello hasta la mitad del cuello. Dejando ver así un poco de la vestimenta de cada retratado, la ropa también siendo un reflejo de cada participante. Se

obtuvieron 3 bocetos de las tomas, en las dos primeras el sujeto tenía más luz en su rostro asemejando a una fotografía dramática. La última tenía una iluminación más amplia dibujando su cabello y haciendo contraste con sus facciones. Por eso se seleccionó esta, donde el ISO era de 160 con un tiempo de exposición de 1/20 segundos apertura de diafragma de f 4,0 a una distancia de 88 mm (Figura 12).

En este momento se probó varias ubicaciones de iluminación donde el retratado posó por más de dos horas y media. Para la fotografía final se trabajó solo dos iluminaciones, se modificó la distancia de la toma, el ISO, el tiempo de exposición y la apertura del diafragma cambian dependiendo del tono de la piel, pero manteniéndose en el rango del boceto. Y se fue modificando dependiendo del tamaño de las personas ya que no todas tenía el mismo tamaño, algunas retratados estuvieron sentados y la fotografía en ciertos casos debía subirse a una silla para realizar la toma final. En esta parte del proceso tuvimos más libertad pudimos jugar con las palabras que hipotéticamente saldría de todo el proceso, es este caso sensible y dulce.

Fig. 10 y Fig. 11.- Chanchay, C. (2019). Bocetos Análogxs. [fotografía]. Recuperado de: archivo personal.

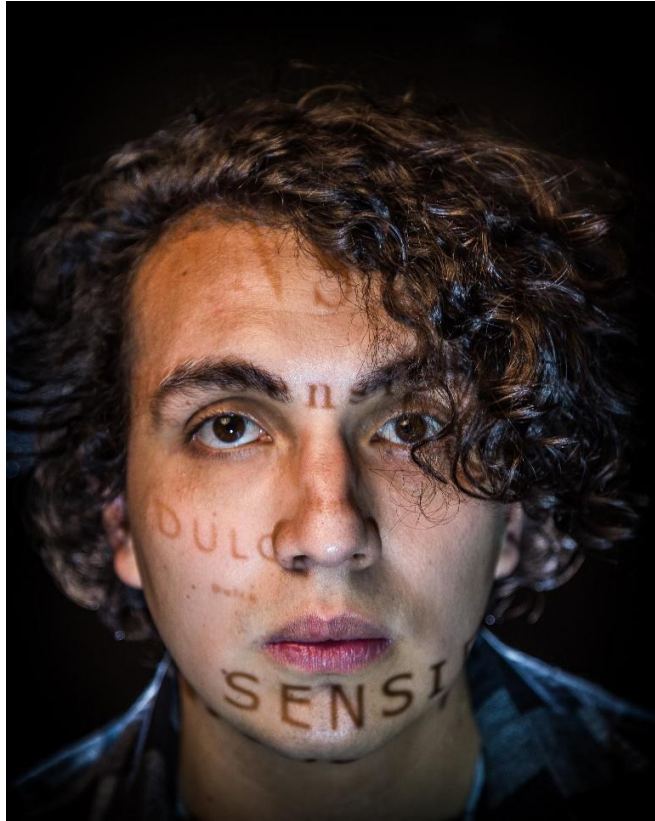

Fig. 12.- Chanchay, C. (2019). Boceto final Análogos. [fotografía]. Recuperado de: archivo personal.

2.2 Entrevistas (marzo y abril del 2019)

2.2.1 Entrevista

Se propuso a los participantes realizar entrevistas filmadas y mantener su anonimato. En este punto 15 de los entrevistados escogieron un parque como el lugar cómodo para realizarles la entrevista los 11 restantes escogieron las salas de sus casas (Figuras 13 y 14). Se comenzó con unas preguntas de entrada como ¿Cómo te gustaría que te llame en esta entrevista? ¿Estudias o trabajas? Entre otras con la finalidad de darle confianza al entrevistado, estas preguntas fueron recomendadas por el psicólogo ya que él las utiliza usualmente en sus talleres para iniciar conversación también servían para conocer un poco de la vida de los participantes. De aquí seguirán las preguntas que en si tocaban el tema del proyecto como ¿Actualmente estás en una relación o tuviste una? Esta pregunta hacía sonrojar y preguntarse el estatus sus relaciones a muchos de los entrevistados. ¿Cuál sería tu identificación sexual? Al momento de esta pregunta hubo indecisión entre algunos participantes ya que por parte

de ellos no necesitaban una identificación sexual, pero según el sistema binario era heterosexuales o homosexuales. La mayoría se pudo identificar rápidamente con su orientación, esta respuesta duro en máximo de 4 segundos, pero en tres casos la respuesta siempre comenzaba con “Creo que soy...” y después lo confirmaban.

¿Cómo fue aceptar tu sexualidad a ti y a tu entorno? ¿Desde cuándo te identificas como...? Estas dos preguntas dependían de la respuesta anterior debido a que solo se aplicaba a las personas que se auto definía como lesbianas, gais y bisexuales. Para las personas que aceptaron pertenecer al movimiento LGBTTIQ no fue una respuesta lo que dieron sino más bien se transformó en un relato fuerte que revivió los momentos cruciales para su aceptación. Por un lado, las narraciones donde involucraron rechazo de su familia, de ellos mismos, sus creencias religiosas imponiendo sobre lo que ellos sentían y por otro lado historias de madres respetando y apoyando la orientación de sus hijos e hijas.

A partir de esto todas las preguntas eran las mismas ¿Cómo es tu relación en pareja? ¿Qué rol/ roles asumes cuando estás en una relación? ¿Crees que los roles están definidos por el género de las personas? ¿Qué es para ti ser hombre? ¿Qué es para ti ser mujer? Estas dos preguntas fueron las más conflictivas para todos los entrevistados y les tomaba más tiempo a diferencia de las anteriores. La mayoría de las contestaciones mantenía la idea que en nuestra sociedad si existen roles, pero para todos, estos roles no entraban en su cotidianidad, ellos los rechazaban. Se anticipó que esta reacción pasaría en la mayoría de los participantes. Por lo cual de todas las 23 interrogaciones el número 20 ¿Defínete en un adjetivo femenino y masculino? y ¿Por qué? sería la más primordial y la que definirá el aspecto principal de la fotografía final. Se usó esta pregunta con el propósito de mostrar que al pedir que se definan en un adjetivo femenino la mayoría escogió “dulce”, “llorona”, “tierna”, “sensibles” y para masculino “fuerte”, “valiente”, “independiente”, “protector”; es decir de alguna manera seleccionaron los estereotipos que esquivaron en toda la entrevista. Al llegar a la pregunta clave número 20 solo 6 personas fueron conscientes de que los adjetivos no están divididos en femenino ni masculino, son simplemente adjetivos que no tiene género y que pueden ser usados por cualquier persona sea hombre o sea mujer.

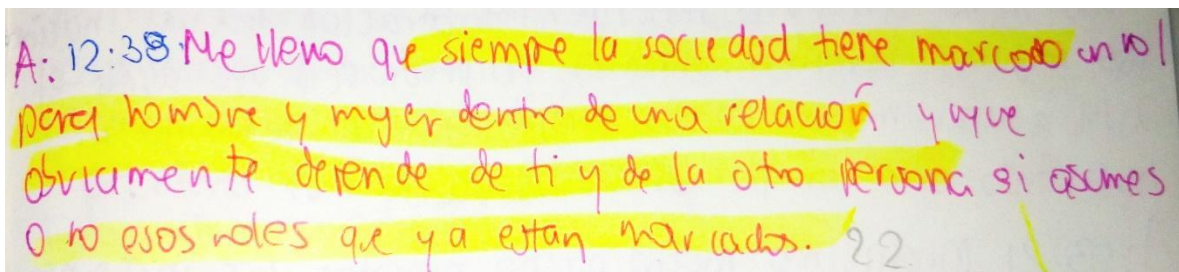
Fig. 13.- Chanchay, C. (2019). Archivo de entrevista 10° Análogos. [fotografía]. Recuperado de: archivo personal.

Fig. 14.- Chanchay, C. (2019). Archivo de entrevista 23° Análogos. [fotografía]. Recuperado de: archivo personal.

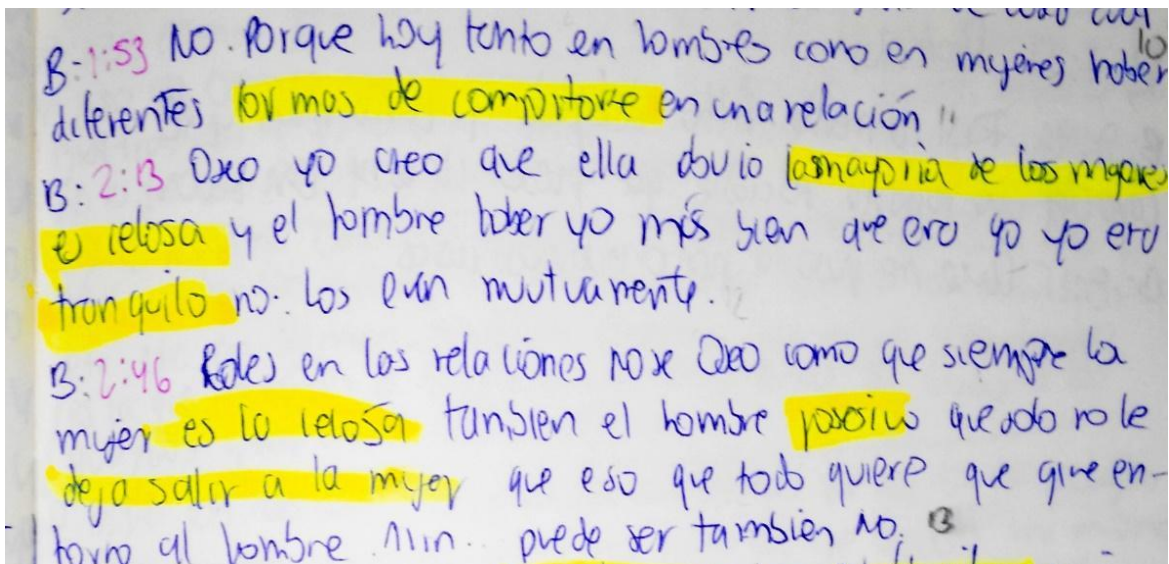
2.2.2 Transcripción de entrevista

Al momento de realizar las entrevistas y mantener el ritmo de la conversación fue difícil captar todos los matices expresados por los entrevistados sobre género. Por eso al escucharlas nuevamente al momento de transcribir las entrevistas fue una sorpresa el contenido de sus respuestas. Escuché cada audio y observé los videos detenidamente sin omitir ninguna pregunta, transcribiendo palabra por palabra las respuestas con más contenido relacionado a los estereotipos y roles (Figuras 15 y 16). Toda esta información se categorizó por orden alfabético para luego ser usada en la primera parte de la etapa de fotografía. El cuestionario fue el mismo para todos, variando lo de la orientación, pero cada respuesta era única y contenía una historia de trasfondo.

A: 12:38 Me llevo que siempre la sociedad tiene marcado un rol para hombre y mujer dentro de una relación y que obviamente depende de ti y de la otra persona si asumes o no esos roles que ya están marcados. 22

Fig. 15.- Chanchay, C. (2019). Fragmento de transcripción de entrevistas. [imagen]. Recuperado de: archivo personal.

B: 1:53 No. porque hoy tanto en hombres como en mujeres haber diferentes formas de comportarse en una relación "

B: 2:13 Oxo yo creo que ella obvio la envidia de los mujeres es celosa y el hombre haber yo más bien que era yo yo era tranquilo no. los eran mutuamente.

B: 2:46 Roles en las relaciones no se creo como que siempre la mujer es la celosa también el hombre pasivo que a lo le deja salir a la mujer que eso que todo quiere que que en torno al hombre. Aun. puede ser también no. 3

Fig. 16.- Chanchay, C. (2019). Fragmento de transcripción de entrevistas. [imagen]. Recuperado de: archivo personal.

2.2.3 Recopilación de fragmentos de entrevistas

En este paso se realizó una edición de video y audio de 13 minutos con 10 segundos (Figura 17). La anterior acción ayudó a que la edición del video no se extendiera, ya que tener las entrevistas a mano en un cuaderno con tiempos exactos de duración hizo una edición previa. Aquí solo se tuvo que ubicar el tiempo de cada respuesta sin necesidad de ver la totalidad del video. En ciertos participantes el tiempo se extendía hasta los 30 minutos debido a que se tomaban el tiempo para responder. Fue una recopilación de fragmentos, que resumen lo más importante de cada entrevista. Se generó una síntesis lineal de todos los temas que se trataron en el proyecto.

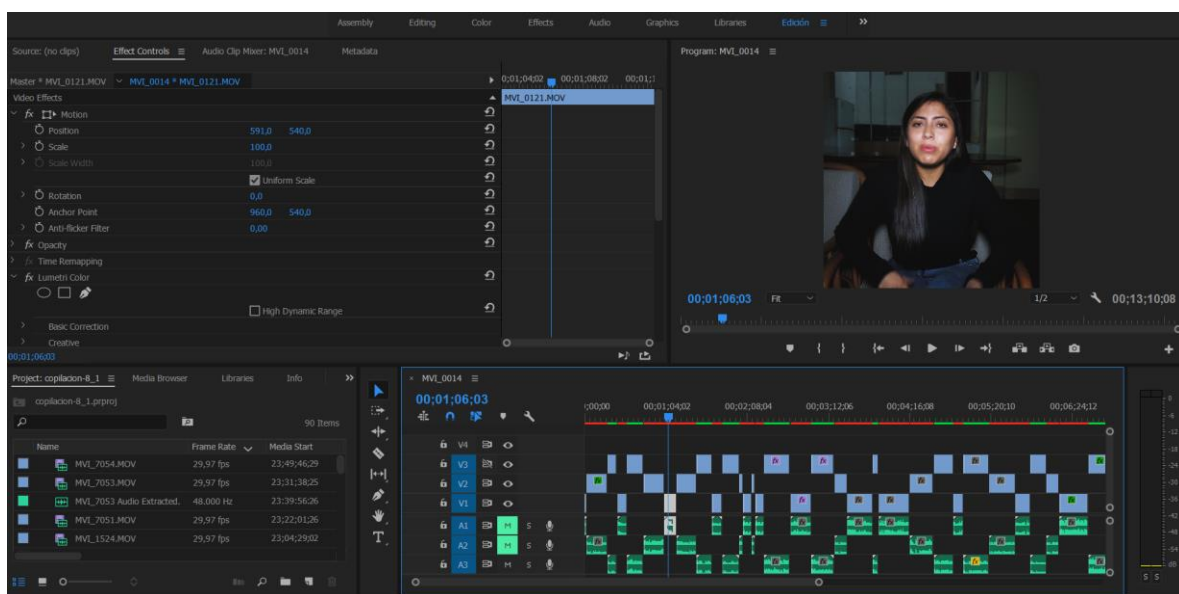

Fig. 17.- Chanchay, C. (2019). Captura de la edición de las entrevistas Análogosx. [fotografía].

2.3 Fotografía final (mayo y junio 2019)

2.3.1 Diálogo previo a la fotografía

Las fotografías llegaron después de 3 a 4 semanas de la entrevista por lo que en este punto se usaron las transcripciones, para retomar de nuevo el proceso. Aquí, fue donde se preguntó el porqué de las respuestas y se explicó la razón de la pregunta 20 “¿Defínete en un adjetivo femenino y masculino? ¿Porqué?” Esta no fue una entrevista si no un diálogo, grabado en audio, previo a la fotografía. La reflexión acerca de todo el proceso llegaría en este punto

donde de igual manera se volvió a realizar la pregunta 20 para seleccionar los adjetivos definitivos en el retrato.

Fig. 18.- Chanchay, C. (2019). Fotografía 17° Análogxs. [fotografía]. Recuperado de: archivo personal.

Por ejemplo, la entrevistada 17 ° (Figura 18) en el diálogo previo me dijo: “Mi abuela es súper machista a pesar de ser mujer. Eso a mí me choca bastante por el hecho de que, a mí al menos una vez, incluso me dijo, pero tú para que vas a estudiar, deberías dedicarte a otras cosas, ya deberías de tratar de buscar marido. Entonces imagínate que te digan eso, es quebrarte las alas, quebrarte los sueños.” Añadía: “Mi abuelita es como que ella le ha hecho un poco a un lado a mi mamá por el hecho de ser mujer y ha dado preferencia a los hombres que son mis dos tíos. Esto hace que ese lazo familiar se rompa o que simplemente esté punto de romperse”.

Este fue uno de los relatos más impactantes que salieron en dialogo previo, muestra como en cada generación se sigue perpetuando estos roles y quienes más lo viven son las mujeres. Y no solo eso también viene la afectación emocional que esto acarrea, no solo deben luchar contra sus propios prejuicios si no a la vez con los de su familia o personas cercanas. Este pequeño fragmento visibiliza las problemáticas que están pasando en las familias quiteñas y que aún se rehúsan a verlas.

2.3.2 Fotografía Final

Para realizar la serie fotográfica se tomó como referente estético y artístico la obra “*Retratos*” de Thomas Ruff (Figura 19). Su trabajo es una fiel representación de la estética de una fotografía de pasaporte, donde solo una iluminación directa y neutral es la única composición repetitiva en todos sus 60 retratos de estudio de personas de 25 a 35 años. Pero detrás de la neutralidad de sus fotografías, la obra de Ruff está cargada de contenido relacionado con la vigilancia policial, la burocracia y el papel del Estado. Se alejan de los retratos artísticos y se convierten más en un archivo de fotografías policial que nos hace cuestionar de este modo la supuesta objetividad de la fotografía. Da prioridad al proceso que le lleva a la muestra final, no al resultado. Su finalidad no es la fotografía más bien trata de abarcar y cuestionar esos sistemas burocráticos mediante esta tecnología de representación. La metodología de Ruff es un referente principal de este proyecto, así como su manera de englobar varios temas sociales que tienen relación entre sí donde involucra de manera fluida la participación de personas.

Fig. 19.- Ruff, T. (1987). *Porträt (P Stadtbäumer)*. [fotografía]. Recuperado de: <https://www.npg.org.uk/whatson/display/2017/thomas-ruff-portraits>

Todo el proceso fotográfico fue realizado en estudio con paredes negras. Se llegó a una iluminación donde dos luces eran las principales, la primera alumbraba el rostro desde el cabello hasta el cuello en una posición frontal de 30° desde el sujeto casi parecido una iluminación $\frac{3}{4}$. Sería seguida de la segunda que era emitida por un proyector de 2800 lúmenes con luz estándar, la cual a la vez proyectaba las palabras seleccionadas en la pregunta 20. Tanto el proyector como la luz principal se encontraban al frente del modelo 30° a la izquierda desde el sujeto y 30° a la derecha para que el modelo fuera el punto central. Se optó por un plano medio cerrado de 70 cm x 50 cm con un fondo negro neutro. La toma fue hecha a una distancia de 70 mm con un ISO de 100 a 200 con un tiempo de exposición de 1/13 o 1/15 segundos con apertura de diafragma entre 4,0 a 5,0 dependiendo del rostro y color del modelo. El enfoque se centró en los ojos y la nariz formando un recorrido en todo el rostro. La postura de los participantes fue de pie, erguidas y sin ninguna mueca, buscando una absoluta seriedad (Figuras 20, 21 y 22).

Fig. 20.- Chanchay, C. (2019). Fotografía 14° Análogxs. [fotografía]. Recuperado de: archivo personal.

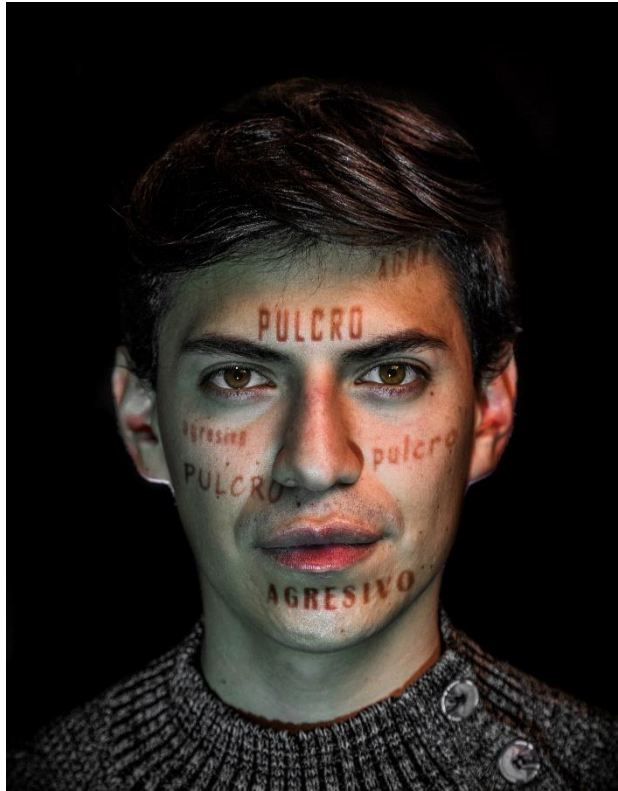

Fig. 21.- Chanchay, C. (2019). Fotografía 19º Análogo. [fotografía]. Recuperado de: archivo personal.

Fig. 22.- Chanchay, C. (2019). Fotografía 20º Análogo. [fotografía]. Recuperado de: archivo personal.

3. Análogos: exhibición y catálogo

Análogos fue el término que se usó para definir la terminación del todo el proceso artístico. ¿Por qué análogos? Según la Real Academia de la lengua (2014) la palabra analogía proviene del griego *αναλογία* (*ana* ‘reiteración ó comparación’ y *logos* ‘estudio’), significa comparación o relación entre varias cosas, razones o conceptos; comparar o relacionar dos o más seres u objetos a través de la razón; señalando características generales y particulares comunes que permiten justificar la existencia de una propiedad en uno, a partir de la existencia de dicha propiedad en los otros.

La difusión de este trabajo tuvo dos instancias para llegar al público. La primera instancia se centró en la realización de una exposición, compuesta desde la línea gráfica hasta el montaje. Se planificó que se realizaría en el Centro Cultural Itchimbia – Galería 1 el 26 de junio a las 19h00 del presente año. La difusión empezó una semana antes del evento y el montaje comenzó dos días antes de este.

La galería tenía una estructura rectangular de paredes blancas y piso color plomo. Se planificó que los retratos juntamente con el texto de la exposición y los agradecimientos ocuparan el espacio de las paredes. Por otro lado, los videos estarían en picada en el centro del suelo. La obra en general estaba dividida en fotografía y video. Las 26 fotografías finales fueron enmarcadas sumado cada una un tamaño de 76 cm x 61 cm y dispersas en un espacio de 33 m x 39 cm situadas a 1m 50cm del suelo con iluminación propia cada una. El video estaba dividido en 3 proyectores, donde cada salida de video contenía fragmentos de la entrevista y se reproducían uno tras otro, no en forma simultánea. La única iluminación que existe en el espacio fue la de los retratos. Las fotografías se colocaron una seguida de la otra con una distancia de 50 cm lado a lado. El orden de las fotografías busco intercalar participantes hombres y mujeres (Figura 23).

Fig. 23.- Chanchay, C. (2019). Exposición Análogos. [fotografía]. Recuperado de: archivo personal.

Se planteó que el recorrido de la obra empezaría desde la derecha partiendo por el título de la exposición continuando con las fotografías, pero al mismo tiempo los videos llamarían al espectador que al finalizar la experiencia podía continuar con las fotografías hasta llegar al final de los agradecimientos. Como se dijo se planteó, hubo casos que el espectador terminaba primero el camino de los retratos y continuaba con el video o primero comenzaba con los videos seguido de los retratos, pero a la final la mayoría siguió el recorrido propuesto. Las formas de lectura que surgieron del público no afectaron en sí el sentido de la misma, porque de igual forma el recorrido propuesto solo era una base sobre la que decidía el espectador (Figuras 24 y 25).

A las personas que participaron les invité personalmente. Ninguna había visto su retrato ni la edición del video previamente. Para la mayoría fue una sorpresa positiva el acabado fotográfico y el resultado final. Tenían mucha curiosidad de cómo se integraría las palabras con el retrato. Concluyeron que fue interesante ver esta combinación porque las palabras motivaban a preguntarse ¿Qué hace o quién es esa persona? o te imaginabas historias de porque tiene esa palabra en su rostro. Estar al frente de su retrato hacía que se cuestionaran seguir asociando la debilidad a la mujer y la fuerza al hombre. Las miradas de los retratados siempre veían al espectador había un juego de miradas entre las fotografías y el público. Cada detalle de los retratos como ojos, narices o cabellos representaban de verdad a la persona.

Fig. 24.- Chanchay, C. (2019). Exposición Análogos. [fotografía]. Recuperado de: archivo personal.

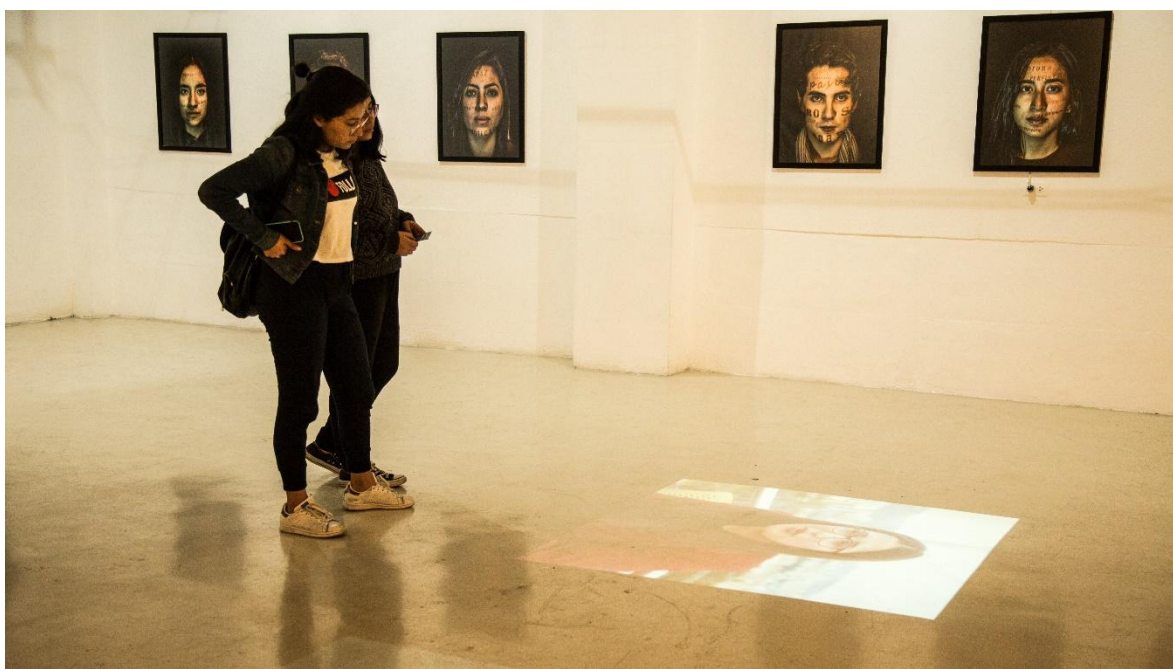

Fig. 25.- Chanchay, C. (2019). Exposición Análogos. [fotografía]. Recuperado de: archivo personal.

En la parte del video, volverse a escuchar les recordó todo el proceso que vivimos conjuntamente donde los temas que tocamos seguían ahí como pendientes que ellos querían resolver. Las palabras que se seleccionaron para cada rostro generalmente levantaban intriga cada vez que le las leía. Por otro lado, otros participantes y espectadores sintieron que sin los videos las fotografías perderían el contexto. Como registro y recuerdo de la exposición se elaboró postales de doble cara de los 26 retratos en formato de 10 x 15. La parte frontal contenía un retrato con el título de la exposición y la parte trasera se coloca una explicación breve de la obra.

La segunda instancia de difusión será un catálogo que recoge todo el proceso del trabajo de titulación, los retratos y videos, y el registro de la exposición. Este producto surgió como parte del Fondo PÚBLICALO de la Dirección de Investigación de la PUCE, del cual fui beneficiaria. Se trata de tomar al catálogo con otra manera de exposición, donde se plantea mostrar un extracto del proceso desde la creación de la primera pregunta hasta la última visita de la exposición. Este catálogo se está planificando con un estimado de 80 hojas a próximamente con un tamaño de postal o A5 a color. Mantendría la línea gráfica de la exposición al igual que la cromática de las fotografías. La diagramación está en sus inicios, pero la estructura sería la portada, índice y agradecimientos como primera parte. En las primeras hojas, antes de comenzar con los retratos, se mostraría una breve introducción teórica después partes del desarrollo del proceso, los borrados de las preguntas, las transcripciones, métodos de selección de retratados, etc. Además, se incluiría enlaces QR en la publicación, para que el lector pueda ver el video editado con las entrevistas vía web que estarían disponibles en un drive. Como tercera estarían los retratos protagonista de una carilla seguida de fragmentos en video o escritura de cada entrevista continuando con la última parte el registro de la exposición (Figura 26).

Boceto de la estructura de publicación

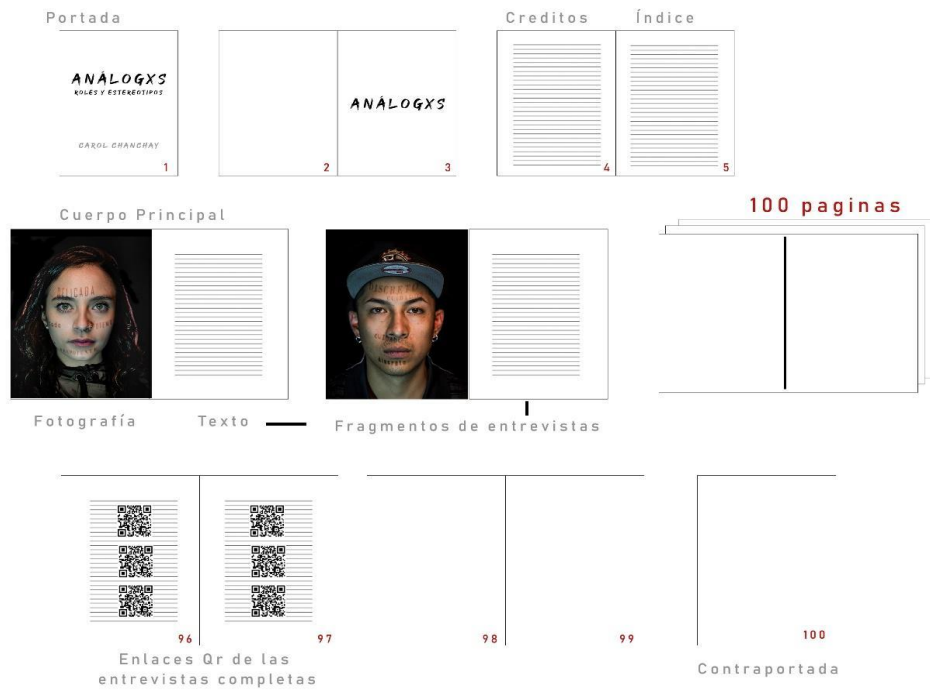

Fig. 26.- Chanchay, C. (2019). 1 ° Boceto catálogo Análogoxs. [fotografía]. Recuperado de: archivo personal.

Conclusiones

Hoy en día el mundo está en un constante debate sobre las construcciones sociales que nos gobiernan. Se está poniendo en discusión temas de género que han existido a lo largo de nuestro desarrollo como sociedad, desde el estereotipo y el prejuicio. Esta sociedad se ha dado cuenta de que es momento de cambiar las cosas.

La investigación logró plantear a los estereotipos como imaginarios que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia pero que pueden transgredirse. Generación tras generación los ha vivido, pero no todas las han seguido. Han existido quiebres que han permitido que tanto hombre como mujeres dejen de seguir estos paradigmas, ahora pueden seguir carreras sin que su género las escoja, pero sigue habiendo personas que defiende los cánones tradiciones binarios haciendo que esta lucha siga siendo un problema del diario vivir. La normalización de estos roles se ha impregnado tanto que, aun en las mentes más liberales, seguimos viendo pequeños sesgos de un sistema heteronormativo. Un claro ejemplo es el movimiento LGBTTIQ, grupo social que rompería con todos estos cánones tradicionales pero que en la actualidad suele replicar paradójicamente los mismos roles estereotipados.

En conclusión, este proyecto no busca una solución contra los estereotipos, va más allá y trata de mostrar la realidad de un grupo de personas con vivencias, creencias e ideales diferentes. Estas personas lo único que los une es haber pasado o seguir viviendo bajo un sistema heteronormativo. Utilizar los mismos estereotipos para hablar de estos hizo cuestionar los roles que cumple en la sociedad los participantes. Dejaron de encasillar lo femenino para la mujer y la masculino para el hombre. Mostraron la diversidad humana real sin importar el género o la orientación sexual. Les quitaron el poder a esos roles, estereotipos y adjetivos y los vieron como son: palabras que no definen ni representan quienes son. Sus reflexiones fueron las repuestas a todos los cuestionamientos que tenía ocultos. Es un proceso largo que comenzó con este proyecto y que dependerá de cada participante seguir reflexionándolo y cuestionándolo desde el cotidiano.

Bibliografía

- Aliaga, Juan V. (2004). *“Arte y cuestiones de género”*. San Sebastián, España: Nerea Editorial.
- Arango, L.G., León, M., y Viveros, M. (1995). *Género e Identidad: Ensayos sobre lo femenino y lo masculino*. Bogotá, Colombia: Ediciones Unidades.
- Bonino, L. (2008). *Micromachismos. El poder masculino en la pareja "moderna"*. En J. A. Lozoya, y J. M. Bedoya, *Voces de hombres por la igualdad* (pp. 89-109). Obtenido de <https://vocesdehombres.files.wordpress.com/2008/07/micromachismos-el-poder-masculino-en-la-pareja-moderna.pdf>
- Castillo-Mayén, R., y Montes-Berges, B. (2014). *Análisis de los estereotipos de género actuales*. *Anales de Psicología*, 30(3), 1044- 1060.
- Goodman L. *Snowball sampling. Annals of mathematical statistics*. Ithaca, United States of America 1961.
- Kosofsky Sedgwick, Eve (2002). *«A(queer) y ahora (1993)»*. *Sexualidades transgresoras, una antología de estudios queer*. Barcelona: Icaria. pp. 24-54.
- Montejo, Á. Luis. (2003). *“Sexualidad y salud mental”* Barcelona: Editorial Glosa.
- Pérez-Quintana, A., & Hormiga, E. (2013). *Los estereotipos de género de la persona emprendedora y la intención de emprender*. *Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE), XXIII Congreso Nacional*, Universidad de Málaga. Málaga, 16-17
- Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). *«analogía»*. *Diccionario de la lengua española (23.ª edición)*. Madrid: Espasa. ISBN 978-84-670-4189-7. Consultado el 25 de febrero de 2019.
- Stuart Hall (ed.), *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London, Sage Publications, 1997. Cap. 1, pp. 13-74. Traducido por Elías Sevilla Casa
- Weeks, Jeffrey. (2003). 3ra ed. *Sexuality*. México: Psychology Press.