

El juicio de Kissme. Escultura-Acción

Trabajo de Grado

Presentado por
Lina Vanesa López Ortiz
código 0532988

Directora
Juliane Bambula Díaz

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
SANTIAGO DE CALI
2012

El Trabajo de Grado de Lina López - una experiencia pedagógica

Juliane Bambula Díaz
Profesora
Departamento de Artes Visuales y Estética

El Trabajo de Grado de la estudiante Lina López - lejos de partir de consideraciones académicas relacionadas con la historia del arte clásico, de criterios artísticos basados en conceptos del arte académico tradicional o el esteticismo elitista de vanguardia¹ - tuvo un punto de partida íntimamente relacionado con el contexto cultural y social del que ella hace parte y que ella afirma y reivindica como suyo.

La matriz de su reflexión es una crítica de los monumentos que hacen parte de la imagen oficial de Cali y pretenden representar y simbolizar la ciudad y el Valle del Cauca: – Cristo Rey, la Estatua de Belalcázar, Las Tres Cruces y otros más, incluyendo los más recientes que fueron emplazados en la década de los años 90².

Según la percepción de la estudiante hay una distancia que separa los monumentos de la ciudad del Cali de la vida real del pueblo caleño. Esta separación la percibe particularmente en dos aspectos: en cuanto al desconocimiento de la idiosincrasia plural y heterogénea del pueblo caleño y en cuanto a la invisibilización de la mujer.

Ante esto, la estudiante se pregunta: ¿Dónde se expresa la pluralidad cultural caleña en esos monumentos? ¿Dónde, en Cali, hay monumentos que hacen homenaje a la mujer?

¹ - que sin embargo tiene presentes como herramientas para su propio planteamiento -

² ...“por la mujer de un alcalde”, como lo plantea Lina López, refiriéndose al *Monumento a la Solidaridad Vallecaucana* y otros del mismo estilo.

La respuesta artística inicial que Lina López quiso dar a esta problemática se inspiró en el radicalismo vanguardista del siglo XX, especialmente de la segunda mitad del siglo - tendencias claramente iconoclastas y fuertemente cuestionadoras del arte clásico y académico como el Accionismo, el Pop Art y el Arte Conceptual con sus antecedentes del Dadaísmo. A la vez su interés se orienta hacia expresiones fuertemente reivindicativas de los valores y derechos femeninos.

Ejemplo de una postura así - no citado por Lina López, pero afín en muchos aspectos a sus reflexiones y propósitos - es la renombrada artista francesa Niki Saint Phalle, que expresó sus ideas feministas mediante formas estrambóticas, truculentas y coloridas - por ejemplo en los gigantescos, obesos y escandalosos cuerpos femeninos realizados en polietileno, llamados *Hon* - y mediante acciones iconoclastas como disparos de fusil contra obras de arte en las cuales había escondido bolsas con pintura que, al reventarse bajo los impactos de las balas, "sangraron", chorreando los líquidos de colores. En 1962 realizó un performance en Nueva York, disparando a una réplica de la Venus de Milo.³ Feminismo e iconoclasia se juntan en la obra de Niki de Saint Phalle como respuesta radical a un sistema hegemónico en el cual el orden del poder patriarcal y la institucionalidad objetivante del arte en museos y galerías son dos caras de la misma moneda.

Esas ideas también están presentes en la reflexión de Lina López y le fueron indicando el camino de su búsqueda.

Particularmente le parecieron interesantes las acciones de la muy reconocida artista austríaca Valie Export, que influenciada por el Accionismo Vienés, realizó en la década de los años 60 y 70 diferentes acciones de tipo feminista y radical, por ejemplo "Pánico Genital" (1969), exponiendo - metralleta en mano - sus genitales al público de una sala de cine X en la ciudad alemana de Múnich.⁴

Igualmente le interesó un colectivo de artistas de acción norteamericanas, llamado *The Guerrilla Girls*. Ellas actuaron a partir de 1984 en Nueva York y otras ciudades del mundo usando supuestas "tácticas de

³Niki de Saint Phalle, <http://en.artpress.com/mobile/index.php?a=7435>, <http://www.oem.com.mx/oem/notas/n580606.htm>, <http://www.youtube.com/watch?v=gbHP1ztVAWU>, <http://www.youtube.com/watch?v=gbHP1ztVAWU> y <http://www.youtube.com/watch?v=5xzOwsENVmo&feature=related>

⁴ Valie Export, <http://entornoartistico.blogspot.com/2010/10/valie-export-genital-panic.html>.

guerrilla” para promocionar la presencia de la mujer en el arte, por ejemplo mediante apariciones en las calles ocultando sus rostros con máscaras y desplegando posters “para denunciar el desequilibrio de género y racial de los artistas representados en galerías y museos”⁵.

Un tercer referente importante para la estudiante es el importante artista afro-americano estadounidense Fred Wilson, quien cuestiona la mirada distante y museística sobre los objetos de exposición de Museos de Antropología y de Historia, detrás de los cuales se esconde una sangrienta realidad de colonización, sometimiento y colonialismo; su propósito es el desenmascaramiento de la institución del museo como reducto y reserva del colonialismo.⁶

Si inicialmente la idea de Lina López era realizar un acto iconoclasta contra uno de los monumentos oficiales de la ciudad de Cali, es decir un acto de rechazo radical que se hubiera agotado en la negación, durante el proceso de elaboración conceptual del proyecto ella fue entendiendo que las acciones provocativas de alto grado de agresividad, que en el arte contemporáneo a nivel mundial se han puesto al orden del día y gozan ya de reconocimiento institucional como parte del vocabulario del arte, funcionan de manera diferente en diferentes contextos sociales, culturales e institucionales; entendió que no es lo mismo realizar un acto de agresión simbólica contra un objeto museístico en un país con altos estándares de seguridad ciudadana, donde el efecto podría ser un despertar del letargo y un impulso para dejar atrás ciertos bloqueos mentales, o realizarlo en un lugar como Colombia, donde la violencia es una dolorosa realidad cotidiana y donde por ello una acción de esa naturaleza no marcaría diferencia y sería, al contrario leída como un deplorable acto violento más o incluso una apología.

A partir de ese reconocimiento se produjo un cambio en el proyecto.

Surgió la idea de realizar una acción en relación con una escultura alternativa y se escogió la *Venus de*

⁵ *The Guerrilla Girls*, http://es.wikipedia.org/wiki/Guerrilla_Girls

⁶ [http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Wilson_\(artist\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Wilson_(artist))

Kissme. Esa estatua no es aceptada como parte de los monumentos oficiales y “dignos” de la ciudad, por cuatro razones principales: porque es la imagen de un establecimiento para citas amorosas ubicado en uno de los barrios céntricos donde los “ciudadanos de bien”, o sea los de clase alta y media-alta que cuidan su “buena reputación” solo acuden a hurtadillas, porque es realizada de manera empírica por un “diletante” del arte y en un material no-noble, el cemento, porque el estrambótico contexto estético del establecimiento del que hace parte suele ser de manera despreciativa calificado de “kitsch”, de “mal gusto” y, finalmente, porque ese “estilo de decoración” suele ser identificado con el impacto que hizo en las últimas décadas en los gustos estéticos de la ciudad la afluencia de dineros obtenidos por *vías non sanctas*, lo que de por sí le coloca la marca de lo “no deseable”.

Lina López, con tenaz persistencia, se resiste a compartir estos criterios despreciativos, que – de hecho – carecen de sustentación y resultan insostenibles desde el punto de vista del arte contemporáneo que se ha empeñado ya desde casi un siglo en derribar los prejuicios clasistas, los preceptos estéticos academicistas y el moralismo hipócrita en la esfera del arte.

Con la valentía que la caracteriza tomó por ello la decisión de realizar su Trabajo de Grado en el *formato de acción-intervención pedagógica* a partir y alrededor de la *Venus de Kissme*.

Allí, sin embargo, se complicaron las cosas ya que, planteado así, el proyecto es atravesado por una multiplicidad de problemáticas, tanto del arte mismo como de tipo social y cultural general, entrelazadas entre sí de manera compleja y a veces contradictoria:

- La problemática del kitsch, de las industrias culturales y su impacto en América Latina y lo relacionado con el llamado arte popular;
- la problemática de la hegemonía de los cánones culturales y artísticos occidentales y su asimilación ambigua por parte de los pueblos latinoamericanos, en ese caso particular en el contexto pluricultural caleño;
- la problemática del abordaje postmoderno de la belleza clásica basada en el modelo neoclásico, renacentista y greco-romana, un tema en el cual

interactúan la historia del arte y el análisis cultural de fenómenos propios de nuestra época;

- el problema relacionado con las nociones de *original y copia/falsificación*, particularmente relevante en el ámbito artístico. En la historia del arte esta problemática tiene una larga trayectoria, que se inicia en la cultura greco-romana, donde fue completamente lícito y usual realizar copias de las esculturas. Esa problemática hoy, ante la presencia y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías⁷, se ha extendido a muchos otros campos, incluyendo las marcas comerciales y el derecho de autor y ha adquirido un carácter de enorme transcendencia ocasionando debates a nivel internacional.
- la problemática del cuestionamiento vanguardista del arte como objetual-museístico y el *giro performático*, basado, entre otros, en el *Concepto ampliado del arte* sostenido por Joseph Beuys⁸, que busca superar la separación entre arte y vida y disolver la estática dicotomía entre arte museístico y público mediante un concepto antropológico y sobre todo pedagógico .
- el problema de la comercialización y conversión en objeto de la imagen femenina y de los estereotipos de belleza del cuerpo de la mujer tanto en los medios, la publicidad y las industrias culturales como en la vida real;
- la problemática del debate sobre el “buen” o “mal” gusto, generada alrededor de un fenómeno social y cultural: el brusco ascenso de la precariedad económica a la solvencia e incluso riqueza de un sector de la sociedad durante las últimas tres décadas y - en ese contexto - la generalizada opinión, atravesada por criterios de moral y preceptos clasistas, acerca de la proliferación de lo estrambótico y ostentoso en detrimento del refinamiento discreto;
- la problemática de la afirmación del cuerpo, de su expresividad y sensualidad, como aspecto característico de la idiosincrasia de la ciudad, en contravía de los preceptos negadores del cuerpo, sostenidos por el catolicismo y cristianismo evangélico, igualmente presente en la idiosincrasia popular.
- la debatida pero creciente tendencia – particularmente perceptible en Cali - hacia las

⁷ Walter Benjamin (1936), La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Edit. Taurus, Madrid 1973

⁸ Joseph Beuys,
http://www.margencero.com/articulos/new/joseph_beuys.html

operaciones “estéticas” de intervención quirúrgica en la morfología corporal femenina y su problemática relación con el canon de belleza occidental por un lado y con los cambios culturales a raíz de la movilidad económica en la sociedad caleña;

- el problema del imaginario que rodea la Ciudad de Cali como un aura y que se expresa en sus diferentes epítetos y sobrenombres como: *Sucursal del cielo, Sultana del Valle, Capital mundial de la salsa*, entre otros y el tema de la idiosincrasia de la ciudad, su auto-reconocimiento en esta tipificación; la búsqueda de una identidad cultural urbana en medio de procesos de gran movilidad y conflicto social, y finalmente
- el problema del conflicto entre una cultura oficial, mojigata, pulcra, regida aparentemente por el orden, el tesón del trabajo, la moral cristiana y el “buen gusto” por un lado y, por el otro, la vida real de la ciudad, marcada por el vertiginoso deterioro de las condiciones de vida de las mayorías, el deterioro físico de la infraestructura pública, la lucha diaria por el vivir en medio de la pobreza, de los desastres naturales y de la violencia desbordada con sus diferentes motivaciones, ya sean las del crimen organizado, del abuso sexual, de los conflictos intra-familiares, de posturas políticas extremistas o de simple necesidad del sustento.

La escogencia de la Venus de Kissme como punto gravitacional del Trabajo de Grado de Lina López implica que todas estas problemáticas (y probablemente otras más) atraviesen el proyecto, conformando un confuso y oscilante constructo de opiniones e imaginarios, cuya complejidad dificulta y hace muy dispendioso su abordaje teórico y sistemático, pero se hace posible mediante las metodologías de la investigación artística, basada en la intersubjetividad y sensibilidad estética.

Si bien un Trabajo de Grado en una Licenciatura en Artes Visuales debe presentarse mediante o acompañado de una sustentación escrita argumentada, no es requerido necesariamente un enfoque teórico y sistemático, riguroso y objetivo; al contrario, ha de involucrar en alto grado la subjetividad sensible para poner de relieve y abordar estéticamente situaciones y hechos que pueden ser contradictorios.

Siendo así, Lina López se vio ante la difícil necesidad de direccionar el enfoque de su trabajo hacia una o varias temáticas específicas entre todas las problemáticas que atraviesan el proyecto, o sea se vio ante la dificultad de diferenciar algunas de estas líneas, separarlas del cúmulo de problemáticas que atraviesan el proyecto, y trabajarlas artística-y pedagógicamente en su interrelación. El resto de aspectos quedarían por el momento presentes solamente como un vibrante contexto, sensiblemente perceptible, mas no explicitado en todos sus aspectos. (Esto ofrece, sin embargo, muchas posibilidades para futuros proyectos artísticos o artístico-pedagógicos, que podrían dar continuidad a esa reflexión, aún después de la graduación).

Lina López se decidió por el tema relacionado con el estereotipo occidental de la belleza femenina que es instrumentalizado comercial - y mediáticamente. Ese tema se articula con la idea inicial del proyecto, el cuestionamiento del simbolismo hegemónico y patriarcal de los monumentos oficiales de la ciudad y de la funcionalidad tradicional del arte. Esto a su vez da lugar a un planteamiento basado en el *concepto ampliado del arte*, como lo entendió Joseph Beuys y el potencial pedagógico que esto libera.

El cuestionamiento que Lina López hace del simbolismo hegemónico y patriarcal de los monumentos oficiales de la ciudad es apadrinado por las críticas que hacen los movimientos artísticos de vanguardia al museo como institución y a la función museística, objetual y representativa del arte de la Modernidad occidental, apartado de la vida real y convertido en objeto por la mirada del público. Partiendo de ese presupuesto, la estudiante da otra vuelta adicional al asunto: Los monumentos oficiales de Cali – según el modo de ver y analizar de Lina López - son puestos en entredicho por la Venus de Kissme – una estatua gigantesca que representa una bella mujer con el torso desnudo y que se ubica – conceptualmente e incluso físicamente (o sea en la geografía urbana y su jerarquización simbólico-social) - fuera del contexto del arte reconocido y oficial, desafiándolo de cierta manera en un triple sentido:

- En primer lugar lo desafía en cuanto tiene una rotunda y contundente connotación femenina, con la que literalmente “saca pecho” frente a los

monumentos al otro lado de la ciudad, en su gran mayoría símbolos patriarcales del poder colonial, eclesiástico y politiquero, conservadores además en sus aspectos formales. Piénsese solamente en la estatua del conquistador, apostada -igual que las Tres Cruces o Cristo Rey - arriba⁹, en la loma. (Fue hecha en pleno siglo XX, en épocas de Picasso, Dalí o Miró, por un artista español – o sea de la Madre Patria colonial - que por su estilo pertenece a siglos anteriores.) El gesto de poder de Belalcázar, su mano extendida, parece someter bajo su dominio toda una inmensa región hasta la Costa Pacífica. “Cali es Cali-lo demás es loma” reza un estribillo popular, y la Venus de Kissme no se encuentra en la “loma”, se encuentra en la parte baja de la ciudad.

- En segundo lugar desafía el arte oficial y tradicional en cuanto es resultado de una asimilación popular, espontánea, despreocupada del legado artístico de la cultura clásica europea, que - haciendo caso omiso de cualquier aculturación museística o académica - se da a partir del impacto de la difusión mediática y el kitsch, que en este caso se convierten en material para la fantasía y creatividad. (Fenómenos como éste se han puesto en el orden del día también por las tendencias posmodernas del arte a nivel internacional, pero aquí suceden de manera fresca y espontánea, prescindiendo de los referentes intelectuales doctos.)
- En tercer lugar desafía el arte oficial y tradicional en cuanto pone en entredicho a la propia *Venus de Milo* tal como ahora se encuentra en el Louvre: Las estatuas de Afrodita (y también la Venus de Milo) eran originalmente, en la antigua Grecia, elementos del culto al amor erótico con una funcionalidad que las colocaba en el centro de la vida ritual del pueblo. Encerrada ya en el Louvre (a dónde llegó a comienzos del siglo XIX mediante una compra-venta después de haber sido hallada en la isla de Milo en el Mar Egeo) la Venus de Milo se introduce en la Modernidad occidental donde adquiere una funcionalidad completamente distinta, opuesta: la de objeto artístico e histórico para la contemplación platónica (y el análisis científico por parte de expertos); es *exclusiva*¹⁰, no debe ser tocada por nadie y está apartada de la vida; las barreras físicas

⁹ Juliane Bambula Díaz (1993), *Lo estético en la dinámica de las culturas*, Universidad del Valle, Cali, cap.3: *La noción occidental moderna de 'arte'- un esbozo fenomenológico. Con una digresión acerca de la dicotomía metafórica 'superior-inferior'*, pp. 83-104

¹⁰ Juliane Bambula Díaz (1993) op.cit., capítulos 5.2, y 5.3;

y electrónicas que de hecho, por razones de “seguridad”, la rodean en el museo (-no hay que olvidar que en nuestro mundo también representa, como toda obra de arte reconocida, un elevado valor en términos económicos-) simbolizan esta separación entre arte y espectador, característico del orden estético occidental de la Modernidad. La *Venus de Kissme* de Cali, en cambio, parece querer recuperar la funcionalidad original de las estatuas de Afrodita; no podría estar mejor emplazada, en plena ciudad, en un lugar dedicado al amor y al placer físico, al *goce pagano*, para parafrasear el nombre de otro lugar relacionado con el proceso cultural que dio a la Ciudad su identidad festiva.

Esto explica el contexto físico-urbano y conceptual dentro del cual Lina López sitúa su propuesta *El Juicio de Kissme. Escultura-Acción*. Más que por razones de orden teórico o analítico lo hace con la certera intuición de mujer artista, consciente de su identidad y pertenencia.

Ahora bien, la problemática central que Lina López se propone abordar en la obra es la del estereotipo de belleza que hunde sus raíces en el *Canon*¹¹ clásico, representado (en el imaginario colectivo de la cultura occidental, con o sin conocimientos de la historia del arte) por la Venus de Milo, entronizada en un pedestal (a la vez que encerrada) en París, en el Museo del Louvre.

Ese canon ha sido reproducido por la iconografía del arte occidental tradicional en centenares de desnudos femeninos, tanto escultóricos como en pintura. En el siglo XX ha sido ironizado y satíricamente parafraseado por la irreverencia cuestionadora de las vanguardias artísticas¹². Pero paralelamente – “descendiendo” la escala socio-cultural - el canon clásico occidental ha sido asimilado por el kitsch y la cultura comercial de masas: es omnipresente en posters y publicidad, en la iconografía pornográfica y en el cine hollywoodense, en la televisión y los reinados de belleza (muy populares especialmente en América Latina) y, con

¹¹ ‘Canon’ (regla, norma) se llamaban en la Antigüedad griega clásica las estatuas que representaban la exacta proporcionalidad corporal de un ideal de belleza, basado en la Sección Áurea, una fórmula matemática de Pitágoras.

¹² Salvador Dalí, Yves Klein, Man Ray, Niki Saint Phalle etc.

todo ello, está arraigado en el imaginario de mucha gente. Y – también llegó a los barrios de Cali, donde, en medio de la parafernalia estrambótica de la decoración de un motel (cuya fuente principal son los comics y la cultura mediática), el *Canon* emerge – como Afrodita de las olas del mar - en su forma originaria, pero gigante: como *Venus de Kissme*.

Allí parece presentarse una contradicción: La *Venus de Kissme*, como concepto contextual (- como desafío al arte tradicional con su carácter *autónomo, exclusivo y objetual*¹³ y a los monumentos oficiales de Cali -), tiene para Lina López una clara connotación positiva. Pero en relación con el planteamiento central de la obra (- el rechazo a los estereotipos que se aplican al cuerpo femenino -) debería por lógica tener una connotación negativa, pues la estatua – copia de la Venus de Milo – encarna justamente el canon de belleza que subyace a los estereotipos.

Esta contradicción hace parte de las incoherencias que son características de todos los procesos de hibridación, mestizaje cultural, transculturación (o como queramos llamarlos). Por eso para Lina López no constituye ningún problema. Ella, a plena consciencia de esa contradicción, está lejos de emular el cliché social y moralizante del rechazo al supuesto “mal gusto”, a la supuesta “estética kitsch” con el que suelen ser proscritos esta estatua y el entorno en el que está emplazada, el motel y su estrambótica decoración. Al contrario, lo acepta como un hecho cultural y se deleita con su innegable encanto.

Tampoco cuestiona el canon de belleza occidental en sí; más bien lo admira. Su crítica va en contra de la mirada instrumentalizante que convierte el cuerpo femenino en objeto y lo **enjuicia** según ese estereotipo que es puesto en función del consumo y la comercialización. Esta idea es central en su planteamiento y se expresa con claridad en la conceptualización de la obra y en la sutil ironía de la primera parte de su título: *El juicio de Kissmee*, puesta al derecho por la segunda parte: *Escultura acción*.

¹³Juliane Bambula Díaz, (1993), loc.cit.

Haciendo uso del mito del *Juicio de Paris*, Lina López lo invierte para bloquear la mirada instrumentalizante que vuelve objeto el cuerpo femenino: En el mito, como en los reinados de belleza, el sujeto de la mirada evalúa, selecciona (bajo los efectos del soborno, que también está presente en el mito¹⁴) y entrega el premio, una manzana (o una corona de pacotilla y unos contratos publicitarios). En el *Juicio de Kissmee. Escultura –Acción* en cambio el canon de belleza (que subyace al estereotipo) está siendo interpelado: sobre la espalda de la estatua que representa dicho canon se proyecta un video, que muestra imágenes que evidencian la relatividad de la noción de belleza y su diversidad cultural y registra las intervenciones pedagógico-artísticas que Lina López ha hecho junto con un grupo de mujeres performistas en eventos callejeros de Cali¹⁵ a modo de protesta bajo el lema “no me estereotipo”; mientras esto ocurre, en unos pedestales de apariencia neoclásica están instalados-cual exposición estática de una galería de arte - varios “desnudos escultóricos”: torsos femeninos de plástico, maniqués de almacenes de moda, estereotipos, *ready mades* que ironizan la función tradicional del arte como lo había hecho en su momento Marcel Duchamp con un urinario¹⁶, pero llamando la atención a la vez sobre su aspecto mercantilista. En el acto de premiación no hay ni juez ni jurado: todos, las tres diosas y nosotros somos sujetos de belleza; por ello no hay solo una sino muchas manzanas que son tomadas por los asistentes que entran en *acción*. Lina introduce también la dimensión sonora en su trabajo – algo que es usual en el arte contemporáneo¹⁷: Al iniciarse el

¹⁴ Las tres diosas le ofrecen a Paris recompensas correspondientes a sus características simbólicas, a cambio de ser elegidas: Hera, esposa de Zeus y protectora del matrimonio legal, de la familia y del orden estatal, ofrece poder político, Atenea, diosas de la racionalidad y de valores patriarcales, nacida de la cabeza de Zeus, guerrera con lanza y escudo, ofrece victorias bélicas y Afrodita, según su naturaleza, ofrece amor pasional por encima de la racionalidad y de las reglas.

¹⁵ En la *Feria de Cali* el 28 de diciembre 2011, en la marcha del *Día Internacional de la Mujer* el 8 de marzo 2012 y en el evento llamado *Putiplantón*, el 25 de febrero 2012;

¹⁶ R. Mutt (Marcel Duchamps), Fuente, 1917

¹⁷ Las Artes Visuales contemporáneas trascienden lo puramente visual en cuanto suelen introducir sonoridad, elementos olfativos, elementos interactivos de tipo táctil e incluso relacionados con el sentido del gusto, así como movimiento, luz, aspectos dancísticos y teatrales. Esto hace

acto, un trompetista toca en forma de solo una muy conocida melodía de salsa¹⁸ íntimamente relacionada con la identidad de la ciudad, cuyo texto, que hace referencia a la diversidad de la belleza de las mujeres caleñas, es sabido de memoria por todo el mundo y por lo tanto surge en la mente de los asistentes en el momento de escuchar la tonada. Esto contextualiza y ambienta emocional-y sensiblemente el planteamiento artístico de *El Juicio de Kissme. Escultura-Acción*. También al final interviene la música. El *juicio*, con su clara diferenciación entre sujeto y objeto (jurado versus evaluadas, mirada objetivante versus cuerpo femenino) se disuelve y se convierte en un *inter-actuar* gozoso de subjetividades: “guateque y saoco”, como lo llama Lina López.

parte de los procesos de desvanecimiento de las fronteras entre las diferentes artes, establecidas teóricamente en la Modernidad occidental, en el siglo XVIII.

¹⁸ *Las caleñas son como las flores*, de Piper Pimienta y The Latin Brothers, 1975

Por su participación

**El Juicio de Kiss me.
Escultura - Acción**
Agradece a:

Carmen Nora Mena Ortíz

En la trompeta:
Walter Ivan Paredes Ortíz

Performistas:

Constanza Gómez Velez (As.Co) colectivo

Jenny Valencia Alzate
JennyferArtunduaga
Darnelly Vera
Tatiana Díaz
Evelyn Ñaños
Anyana - Plastica Rayada

Registro Fotográfico:

Darnelly Vera
Johan Mayor
Eduardo Garcés
JhonEdinson Ramos
Nestor Javier Torres
Richard Bent Cano
Martín y Vanesa Canizales
Pablo Van Wong

Dispositivo gráfico Atentado
(Escultura - Acción)
Imagen: Venus de Kiss-me

Realización imágenes carteles:
JennyferArtunduaga

Registro Videográfico:

Martin y Vanesa Canizales
Juan Díaz (As.Co) colectivo

Edición:

Ingrid Vanesa Canizales

Vestuario Atentados (Intervenciones):
Boyman Alexander Mora

Vestuario Juicio de Kiss me:
Carlo

Maquillaje Juicio de Kiss me
Johan Mayor

Musicalización:
BurakaSom Sistema, Portugal

Agradezco especialmente a dos maestros que
durante la Licenciatura influyeron
fundamentalmente en mi trabajo:

Rosemberg Sandoval
Pablo Van Wong

Un sentido agradecimiento por su
sapiencia, paciencia, tiempo y
comprensión a:

Juliane Bambula Díaz
Directora trabajo de Grado

Índice

Preámbulo

1. La Venus de Milo
2. El mito
3. El canon
4. La belleza en la Modernidad
latinoamericana
5. La Sucursal del Cielo
6. Residencias Kissme
7. El Juicio de Kissme

El juicio de Kissme. Escultura-Acción

Preámbulo

En Cali hay una gigantesca estatua de Venus, hecha en concreto, de 16 metros de altura. Se encuentra emplazada en plena ciudad, en la terraza de un hotel para citas amorosas muy particular y es visible desde muchos lugares de la urbe como un insólito monumento ¿al amor? ¿a la civilización occidental y su arte clásico? ¿o al disfrute de la vida en el frenesí del aquí y ahora? ¿al canon occidental de la belleza femenina o a la legendaria sensualidad de la mujer caleña, ya sea trigueña, morena, blanca o mestiza? ¿o a todo esto sin distinción?

Fue construida por un escultor empírico, sin formación académica, pero con la suficiente destreza y capacidad para medírsele al desafío de construir

esta inmensa estructura en cemento, a imagen y semejanza de la Venus de Milo, uno de los más grandes íconos del arte occidental de todos los tiempos.

La pregunta que me hago es: ¿Cómo se hacen visible en la narración histórica de la ciudad de Cali, a través de sus monumentos, las nociones de belleza de las mujeres latinas, sobre la misma narración occidental que las ha excluido durante siglos?

Gracias al legado de la cultura occidental, Cali - como las demás ciudades en América Latina - se ha ilustrado con la narración histórica a través de esculturas y monumentos de gran formato ubicados en sitios estratégicos de la ciudad, creados para generar de esta forma una "historia ciudadana".

Este legado cultural occidental proveniente de Grecia y Roma y asimilado por demás culturas de gran influencia en nuestro continente ha generado con sus grandes monumentos escultóricos, una excluyente narración histórica durante siglos y ha producido una sesgada representación e idealización formal en la concepción de los habitantes latinoamericanos, y la ciudad de Cali no está exenta de ello.

Aunque la mujer latina ha estado ligada a estos cánones occidentales, inevitablemente la verdadera imagen de nosotras las mujeres latinas, siempre ha desbordado aquellas nociones.

En respuesta a ese suceso **El Juicio de Kissme. Escultura-Acción** es un acto performático que a través de las intervenciones callejeras, la exposición de objetos encontrados (ready made's), la acción e interacción con el público y la proyección en video sobre el monumento de **Afrodita** (en Kissme), resalta valores específicos de la belleza conservada por la mujer

residente históricamente en la ciudad de Cali- Colombia, poniendo de ese modo en entredicho la concepción de belleza occidental, como también aquella que realmente vemos y vivimos a diario en nuestra ciudad hombres y mujeres reconocidos como latinoamericanos.

El problema formal actual es: ¿Cómo?

Esto todavía no está resuelto. Existen muchas formas para lograr lo esperado, pero la investigación continúa; debe ser tan profunda y por ende se hace tan extensa, que aún estoy sumergida en ella.

Lina Vanesa López Ortíz
Licenciatura en Artes Visuales
Universidad del Valle
Cali-Colombia.

1. La Venus de Milo

La *Venus de Milo* es una estatua de la antigua Grecia que representa la diosa Afrodita. Esta esculpida en mármol y mide dos metros y once centímetros. Data del siglo II antes de nuestra era. Su autor es desconocido, pero hay ciertos indicios que el escultor se llamaba Alejandro de Antioquía.

Fue encontrada en la isla de Milo (o Melo) en el Archipiélago de las Cícladas en el Mar Egeo meridional, entre la Grecia continental y la isla de Creta. Por eso se le dio su nombre.

En 1820, en plena Guerra de Independencia del pueblo griego contra el Imperio turco de los Otomanes que tenían colonizada Grecia, un campesino de nombre Yórgos Kendrotás encontró la escultura, semienterrada, partida en dos y sin brazos. A poca distancia encontró el resto de un antebrazo y una mano con una manzana, piezas sueltas que probablemente habían hecho parte de la estatua. Por el giro del torso y toda la posición del cuerpo se puede suponer que el brazo derecho tenía cogida la túnica a nivel de las caderas para que no se deslizara mientras la mano izquierda sostenía la manzana, recibida, según la leyenda, del Príncipe París como trofeo por ser la más bella de las diosas.

Es un detalle interesante que 'melo' significa manzana en griego y es posible que el nombre de la isla - Milo o Melo - en tiempos del pasado remoto haya sido relacionado con la estatua.

Como el pueblo griego estaba en rebelión contra el régimen colonial turco, Yórgos Kendrotás quería evitar que la estatua cayera en el poder del gobierno; un clérigo cristiano ortodoxo, y como tal partidario de la Independencia, ayudó al campesino a eludir las autoridades turcas

contactando a un oficial naval francés, Jules Dumont D'Urville, que se encontraba en la Isla.

En Europa ya había nacido la Historia del Arte como disciplina, era la época del Neoclasicismo y el interés en obras originales de la Antigüedad, particularmente la griega, fue enorme.

D'Urville reconoció el valor del hallazgo y sirvió de mediador en la compra de la estatua por parte del embajador francés en Constantinopla, el Marqués de la Rivière, en un negocio cuya legitimidad hasta hoy está en duda.

La estatua fue, de ese modo, extraída de Grecia por vía contrabandista y hay quienes afirman que fue en ese transporte que perdió sus brazos. El embajador la presentó en 1821 al Rey Louis XVIII.

Francia quería conseguir para su gran Museo- el Louvre- un remplazo de la Venus de Medici, una copia romana de otra representación griega de Afrodita, probablemente de Praxíteles, que había llegado a Francia como botín de guerra de Napoleón Bonaparte y había sido expuesta en París como gran atracción, pero que había sido devuelta a Italia después del derrumbamiento del Bonapartismo y la restauración de la monarquía encabezada por Louis XVIII.

Así la Venus de Milo, por orden del Rey de Francia, fue expuesta en el Museo del Louvre, donde se encuentra hasta hoy y donde - junto con la Mona Lisa de Leonardo da Vinci - se ha convertido en uno de los principales íconos del arte occidental de todos los tiempos y en símbolo proverbial del ideal de belleza del cuerpo femenino.

La *Venus de Milo* en el Museo del Louvre en París, separada del público por una barrera

La *Mona Lisa* de Leonardo Da Vinci en el Museo del Louvre, en París, separada del público por una barrera

Las barreras físicas y electrónicas que encierran estas obras maestras, separándolas del público por razones de seguridad, simbolizan visiblemente el carácter objetual del arte en la civilización occidental.

2.El Mito

Afrodita es - en la antigua Grecia - la diosa de la belleza femenina y del amor como fuerza natural, es decir como deseo erótico.

Es una diosa orgullosa que puede ser cruel y que reina sobre los impulsos del corazón, enciende las pasiones.

Afrodita nace de un acto de rebeldía contra los valores del patriarcado.

El nacimiento de Afrodita

"...Y primero parió Gea a su igual en grandeza, al Urano estrellado, con el fin de que la cubriese por entero y fuese una morada segura para los Dioses dichosos.

Y después parió a los Oreos enormes, frescos retiros de las divinas ninfas que habitan las montañas abundantes en valles pequeños; y después, el mar estéril que bate furioso, Ponto; pero a éste lo engendró sin unirse a nadie en las suavidades del amor.

Y después, concubina de Urano, parió a Océano el de remolinos profundos, y a Coyo, y a Críos, y a Hiperión, y a Yapeto, y a Tea, y a Rea, y a Temis, y a Mnemosina, y a Feba coronada de oro, y a la amable Tetis. Y el último a quien parió fue el sagaz Cronos, el más terrible de sus hijos, que cobró odio a su padre vigoroso.

Y parió también a los Cíclopes de corazón violento, Brontes, Steropes y el valeroso Arges, que entregaron a Zeus el trueno y forjaron el rayo. Y eran en todo

semejantes a los demás Dioses, pero tenían un ojo único en medio de la frente. Y se llamaban Cíclopes, porque en su frente se abría un ojo único y circular. Y sus trabajos rebosaban fuerza, vigor y poder.

Y después, de Gea y de Urano nacieron otros tres hijos, grandes, muy fuertes, horribles de nombrar: Coto, Briareo y Giges, raza soberbia. Y de sus hombros arrancaban cien manos indomables, y cada uno de ellos tenía cincuenta cabezas que se erguían sobre la espalda, por encima de sus miembros robustos. Y su fuerza era inmensa, invencible, dada su gran talla. De todos los hijos nacidos de Gea y Urano, eran los más poderosos. Y desde el origen fueron odiosos a su padre. Y conforme nacían, uno tras de otro, los sepultó, privándolos de la luz, en las profundidades de la tierra. Y se alegraba de esta mala acción, y la gran Gea gemía, por su parte, llena de dolor. Luego, ella abrigó un designo malo y artificioso.

—Queridos hijos míos, vástagos de un padre culpable, si queréis obedecer, tomaremos venganza de la acción injuriosa de vuestro padre, porque él fue quien primero meditó un designo cruel.

Habló así, y el temor los invadió a todos, y no respondían ninguno de ellos. Por fin, recobrando ánimo el grande y sagaz Cronos dijo así a su madre venerable:

—Madre, en verdad te prometo que llevaré a cabo esta venganza. Efectivamente, ya no tengo respeto a nuestro padre, porque él fue quien primero meditó un designio cruel.

Habló así, y la gran Gea se regocijó en su corazón. Y le

escondió una emboscada, y le puso en la mano la hoz de dientes cortantes, y le confió todo su designio. Y llegó el gran Urano, trayendo la noche, y se tendió sobre Gea por entero y con todas sus partes, lleno de un deseo de amor. Y fuera de la emboscada, su hijo le cogió la mano izquierda, y con la derecha asió la hoz horribilmente, inmensa, de dientes cortantes. Y cercenó rápidamente las partes genitales de su padre, y las arrojó detrás de sí. Y no se escaparon en vano de su mano.

Gea recogió todas las gotas sangrientas que manaron de la herida; y transcurrido los años, parió a las robustas Erinias y a los grandes Gigantes de armas resplandecientes, que llevan en la mano largas lanzas; y a las Ninfas que en la tierra inmensa son llamadas Melias.

Y las partes que había cercenado, Cronos las mutiló con el acero, y las arrojó desde la tierra firme al mar de olas agitadas. Flotaron mucho tiempo sobre el mar, y del despojo inmortal brotó blanca espuma, y de ella salió una joven. Y primero fue llevada ésta hacia la divina Citeres; y de allí, a Cipros la rodeada de olas. Abordó la tierra la bella y venerable Diosa, y la hierba crecía bajo sus pies encantadores. Y fue llamada Afrodita, nacida de la espuma, y Citerea, porque abordó a Citeres; y Ciprigenia, porque arribó a Cipros la rodeada de olas, y Filomedeia, porque había salido de las partes genitales. Eros la acompañaba, y el hermoso Imero la seguía, apenas nacida, en tanto que se presentaba a la asamblea de los Dioses. Y desde el origen, por elección de la Moira, tuvo el honor de presidir, entre los hombres y los Dioses inmortales,

*las entrevistas de las vírgenes,
las sonrisas, las seducciones, el
dulce encanto, la ternura y las
caricias."*

Hesíodo, *La Teogonía*, siglo VIII o VII a.C.¹⁹

Afrodita es una diosa opuesta a la racionalidad y el equilibrio de la mente (a su vez representados por Atenea y Apolo). Es en este sentido más cercana a Dionisio, una diosa relacionada con los deseos, impulsos, pasiones y emociones, contraria a las reglas de la vida matrimonial y el poder estatal y político, contrario igualmente a las acciones bélicas agonales y heroicas, relacionadas con el patriarcado - valores representadas por Hera, la esposa legítima de Zeus y por Atenea, hija nacida de la cabeza del máximo dios, sus dos contrincantes en el mítico *Juicio de Paris* - en el que ella triunfa y que sin embargo desemboca finalmente en una terrible guerra, la legendaria Guerra de Troya:

El Juicio de Paris

*En una ocasión el centauro
Quirón organizó en su cueva en el
monte Pelión una gran fiesta de
matrimonio para Peleo, rey de los
Mirmidones, quien había logrado
conquistar a una inmortal, la
nereida Tetis, una ninfa del mar.
Todos los dioses estaban invitados
menos Eris, la diosa de la
discordia.*

¹⁹<http://www.todoebook.net/ebooks/ClasicosGriegos/Hesiodo>

Ella, furiosa por la afrenta, lanzó entre las invitadas una manzana "para la más hermosa". Hera, esposa legítima de Zeus y diosa del matrimonio, la familia y la fidelidad conyugal, Atenea, diosa de la inteligencia racional, de la civilización, de la justicia, de las Bellas artes, pero también de la guerra, y Afrodita, diosa de la belleza, del amor pasional y de la lujuria sexual se disputaron la manzana alegando cada una ser la más bella.

Debido a la discusión que se formó, Zeus decidió otorgarle la misión de elegir a la más bella, a Paris, hijo de Príamo, Rey de Troya. El joven príncipe Paris aún vivía alejado de las pasiones humanas y de esta forma su elección sería justa.

Las diosas con sus encantos trataron de conquistar a Paris, Hera le ofreció ser soberano del mundo, Atenea le ofreció victorias en todas las batallas y Afrodita prometió otorgarle el amor de la mujer mortal más bella del mundo.

Paris se decidió por Afrodita.

Ella luego le ayudó a raptar a Helena esposa de Menelao, Rey de Esparta, lo que desencadenó, la Guerra de Troya.

3. El canon

A partir de la época clásica de la civilización griega y especialmente en la época tardía del helenismo, Afrodita se convierte en uno de los temas predilectos de la escultura.

En ella se plasma la idea de armonía y belleza.

La primera representación del cuerpo femenino desnudo en la civilización griega clásica es del escultor Praxíteles (siglo IV a.C.), la **Venus de Cnido**, de la que solamente nos han llegado copias romanas posteriores.

Copias romanas de la Venus de Cnido de Praxíteles

También se conservaron el original de una cabeza femenina, obra del propio Praxíteles (siglo IV a.C.) y una copia romana, mejor conservada, de la cabeza de la Venus de Cnido. En ellas se expresa el ideal caucásico de la belleza clásica griega.

La palabra *canon* en griego significa regla o modelo, perfección de las medidas, en especial el ideal de proporciones para el cuerpo humano.

El escultor clásico Policleto realizó diferentes esculturas de atletas y guerreros esculpidas con base en proporciones derivadas de una fórmula matemática conocida como la Sección Aurea.

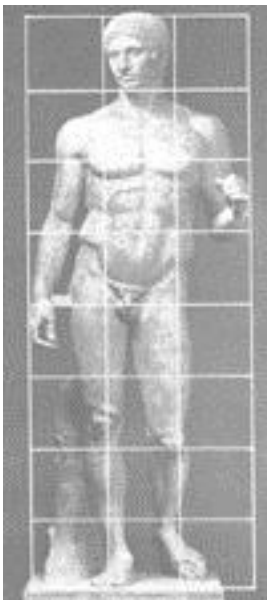
Esta es - según Pitágoras - la ley matemática de armonía. Los griegos creyeron en su validez universal.

Las esculturas de Policleto, especialmente una llamada expresamente *El Canon*, basan su anatomía en esa ley matemática de armonía, que es reconocida en el arte occidental como el canon de belleza.

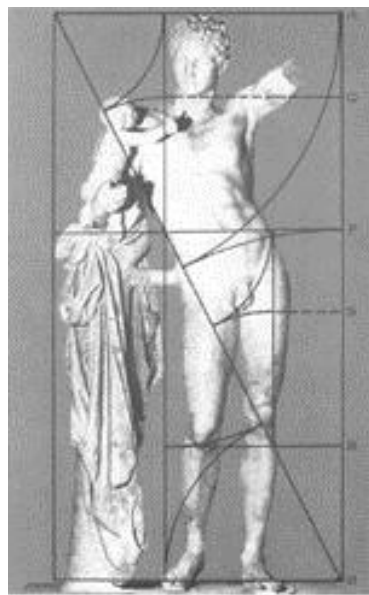
El Doríforo o Portador de Lanza de Policleto es llamado *El Canon* porque es la escultura que dio la pauta para la armonía y proporción que el escultor buscaba.

El Doríforo mide aproximadamente ocho veces su propia cabeza y ésta a su vez está dividida en tres partes iguales: la frente, el espacio que hay de la frente a la nariz y el que hay de la nariz a la barbilla. El cuerpo humano es geometrizado.

A partir de allí la Sección Áurea está presente como ideal de belleza en forma más o menos rigurosa en la escultura clásica y helenística que representa el cuerpo humano masculino y femenino.

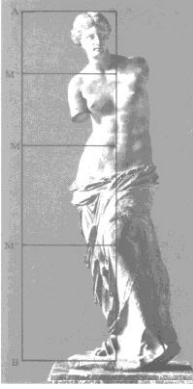
Policleto, El Doríforo, Praxíteles, llamado "El Canon", siglo V a.C.

Hermes con el niño Dionisio, siglo VI a.C.

Afroditá ha sido representada numerosas veces en escultura en la época clásica y helenística y se proyectó a lo largo de la historia de la civilización occidental hasta el presente como el ideal de la belleza femenina.

También la Venus de Milo está concebida según este canon. Es una muestra del canon de belleza surgido en la Antigüedad griega clásica y que fue reactivado en la época renascentista, proyectándose a lo largo de la Edad Moderna.

Venus de Milo.
Afrodita
siglo II a.C.

Victoria de Samotracia, 190 a.C.,
época helenística

Venus romana, del tipo
llamado Venus púdica

El ideal griego de la belleza ha sido plasmado a través de la historia del arte occidental como canon clásico y en cuanto al cuerpo femenino no aparece únicamente en la figura de Afrodita o Venus misma, sino en general en la representación del desnudo femenino desde el Renacimiento, pasando con ciertas variaciones por el Barroco hasta el Neoclasicismo y Romanticismo.

Renacimiento: Sandro Botticelli, El nacimiento
de Venus, 1482- 1484

En Europa en la época del Renacimiento el hombre ya no es concebido como en las creencias de la religión católica del Medioevo, una oveja en el rebaño, sino es un individuo - centro del universo. Una máxima griega, "el hombre es la medida de todas las cosas" de Protagoras, se retoma. Ya no es

suficiente creer en la vida como mártir según Jesús, ahora lo verdaderamente importante es el humanismo.

Es allí donde el significado de Afrodita recupera valores en las concepciones humanas y en el circuito del arte. La imagen de esta mujer se establece nuevamente ante el mundo como canon de belleza occidental. Podemos ver como en periodos posteriores los valores que son representados por la Venus de Milo se retoman y el canon de belleza actual es semejante al canon de belleza clásico.

Barroco: Peter Paul Rubens, El Juicio de Paris, 1638

Neoclasicismo: Thorvaldsen, Las tres Gracias, 1817-1818

Thorvaldsen, Venus, 1813-1816

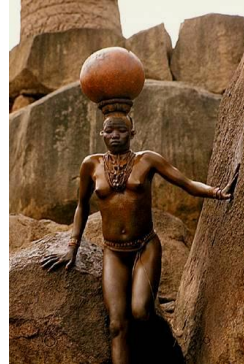
4. La belleza en la Modernidad latinoamericana

El canon de belleza occidental representado en el arte europeo no llegó a Colombia con aquellas concepciones clásicas griegas. El proceso de evangelización cristiana, impuesto por el imperio español, pretendía homogenizar el pensamiento latinoamericano.

Con la introducción de la religión católica en Colombia podemos apreciar una fuerte tendencia para presentar a Jesús y a la Virgen María, como ideales del hombre y de la mujer. En este periodo por lo tanto, los ideales de belleza son establecidos por la iglesia católica, como algo alejado de los cuerpos físicos.

La llegada de la Modernidad en Colombia es tardía, a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Se iba produciendo un cambio no solo político, económico y cultural sino también mercantil. Se empezaron a cruzar nuevas fronteras y con ello se dio la inserción de componentes pertenecientes a diferentes culturas, objetos, modas, estilos y demás libertades del gusto propio y el consumo de productos de la cultura de masas que empezaban a llegar como productos de importación y en los cuales esta asimilado el canon de belleza occidental. Estos productos, creados con un fin mercantil también responden a un interés político enmarcado en el capitalismo, que pretende manipular el pensamiento y acciones de las personas.

Es así como el canon de belleza occidental se impone en Latinoamérica y desplaza diferentes modelos y estilos que contienen rasgos de belleza de diferentes raíces culturales

Con la Modernidad emerge una era de reproductibilidad técnica²⁰, asimilación y transferencia de formas tradicionales que tuvo mayor fuerza con la creación de la radio y el cine, pero también abarca otros campos como la tira cómica, la juguetería, por ejemplo las muñecas barbie, objetos económicos de decoración y adorno etc. La industria toma ventaja y reproduce imágenes que simulan o recrean de alguna manera originales caros, y lo hacen a menor costo para satisfacer una demanda global. Eso hace que el sujeto se interese por lo comercial, y se reconozca con su ropa, objetos y demás situaciones en esos esquemas estéticos, aceptados tácitamente por la comunidad. De esta forma el pueblo es homogenizado para ser manipulado por un sistema de gobierno al servicio de la propiedad

²⁰ Walter Benjamin (1936), La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Edit. Taurus, Madrid 1973.

privada como herramienta de producción que se fortalece por medio de esas industrias culturales

Cuando me refiero a la industria cultural hago una diferenciación entre producto cultural e industria cultural. Los productos culturales son aquellos objetos que realizan las comunidades para reconocerse en ellas, a diferencia del kitsch²¹, que es producto de las industrias culturales y que incluye objetos realizados masivamente con un mínimo de identidad para mayor lucro y comercialización decorativa.

El capitalismo como sistema social y económico de esta época, con ayuda de la industria y la tecnología impone a las personas la rutina fatigante de trabajo para alimentar la familia; queda poco espacio para el ocio y este sistema induce a la asimilación pasiva de la oferta de los medios masivos de comunicación que homogenizan cuerpos y mentes produciendo una especie de "placer" que los mantiene en la rutina, aniquilando en ellos el pensamiento crítico.

La televisión invade el imaginario del sujeto creando en él la proyección de una supuesta realidad, mediada por el mismo sistema de la industria cultural que pretende ridiculizar la cotidianidad de las personas. Lo que sugiere la satisfacción del sujeto que simplemente vive por cumplir con ese imaginario de vida entregado a un pensamiento basado en la moral tradicional.

²¹La palabra kitsch es un vocablo proveniente del contexto cultural alemán. Surgió entre 1860-1870 y se refería a productos de fácil consumo y comercialización por su falta de autenticidad y un mínimo valor económico. El término fue apropiado por la cultura estadounidense en la época de la postguerra en 1918 después de que muchos europeos huyeron a Norteamérica en busca de mejores condiciones económicas.

Las telenovelas son una clara muestra de cómo se inculcan en el televidente las conductas "acertadas"; los estereotipos del llanto, la risa, el miedo, la lástima, la intriga, la traición, la envidia y otros más son un **push** que aleja al individuo de sus verdaderos problemas en la vida real, para que no reconozca, diagnostique y corrija sus propias circunstancias sociales y económicas, desviando la atención a los dramas sentimentales individuales. El ser humano se vuelve un simple producto más del mercado. Sus pensamientos e ideas son inducidos por los medios y legitimados por los otros miembros de la comunidad, pero verdaderamente son infundidos por manipulación de la industria cultural.

En esta época emerge en el arte un nuevo pensamiento al respecto, ligado a esa misma crítica sobre el consumo. Es ahí donde los artistas realizan diferentes obras donde lo importante ya no es ni el material, ni el mensaje ni lo representativo. Los artistas realizan piezas que están relacionadas con un ambiente cotidiano, objetos que pertenecen al común, que son puestos en escena para problematizar el arte como material exclusivo de la elite. El arte se centra en objetos concebidos como populares para generar una conexión con el sujeto y producir en él, pensamiento crítico.

Colombia como los demás países latinoamericanos ha sido un país a merced de Estados Unidos y Europa, de la misma manera ha conservado gran fe en la religión católica. Sin importar la vida y obra de una mujer, hasta su muerte es juzgada desde las concepciones morales de dicha religión. Así como infantes y jóvenes; mujeres adultas, profanas, prostitutas, impuras, morrongas, solapadas, pecadoras, vendedoras, diaconas,

magistradas, doctoras, morbosas, mujeres cabeza de hogar, maltratadas, viudas, beatas y demás estereotipos desbordan el ideal de belleza, pues inevitablemente cualquiera de las anteriores han separado el cuerpo del alma, y todas aquellas sin importar el juicio social, atienden a diferentes cultos espirituales, especialmente a la tradicional iglesia católica.

Es notable cómo la belleza de la mujer caleña a pesar de estar permeada por un canon de belleza occidentalizado, no obedece a características específicas, ya que está plagado de gran variedad de formas y conceptos apropiados de otras culturas, que aunque conserven similitud con el canon occidental de belleza, lo desbordan, dadas las propiedades de un territorio como Santiago de Cali.

5. La Sucursal del Cielo

Si hablamos de las representaciones simbólicas relacionadas con la cultura de la ciudad de Cali apreciamos un gran problema: no existe una sola imagen que representase el pluralismo cultural de su gente: ¿La estatua de un conquistador²², un Cristo redentor,

tres cruces, una iglesia llamada Ermita? ¿Un "mirá ve"o un "Cali pachanguero"?

¿Qué pasa con las dos nuevas esculturas que hizo poner la mujer de un alcalde pasado, tales como el monumento a la solidaridad?

²²El monumento al fundador de la ciudad de Cali, el conquistador Sebastián de Belalcázar, se encuentra en el oeste de la ciudad en una loma que ofrece una vista panorámica (en la Cr.3ª oeste con Cl.9ª oeste). En la década de los años, 30 con motivo de los 400 años de su fundación, el Municipio lo encargó al escultor español Victorio Machado. Es de bronce.

¿Dónde se rinde homenaje a la mujer mediante las esculturas? ¿La *Negra del Chontaduro*? Hasta hoy no ha sido posible encontrar un lugar para ella.

Son los más viejos y conocidos clichés creados para representar nuestro territorio. ¿La ciudad realmente atiende estos lugares? ¿Son realmente producto de nuestra memoria colectiva?

Pero Cali, más que esto, es un emerger de diferentes vistas, sueños, proyecciones e intereses. Su imagen se hace difusa, pues es la diversidad de saberes que se articulan, como un fractal, lleno de misticismo y ritualidad, en gran parte gracias al

orgullo de la presencia cultural afro-colombiana, indígena y mestiza. Son aspectos que apasionan al habitante caleño y despiertan lo que llamamos "caleñidad".

La imagen de Cali en los años setenta era la de una ciudad impregnada de cultura y civismo. Sin embargo, esa imagen se difuminó a partir de la década de los años 80 y como resultado de ello Cali se definió a través del fenómeno del narcotráfico. Cali empezó a ser vista como una ciudad frívola, una especie de "Sodoma y Gomorra", una "Babel de los pecados".

Este fenómeno marcó fundamentalmente el pensamiento y las acciones de muchos habitantes de la ciudad. Tanto personajes pudientes como también y sobre todo personas de bajos recursos fueron deslumbrados por el dinero fácil asociado a negocios ilícitos que tenían que ver con el tráfico ilegal de drogas y el sicariato. Debido a las conexiones realizadas con Norteamérica y Europa muchas de estas personas viajaron a dichos lugares para organizar su negocio. Al mismo tiempo fueron sorprendidas por las características estéticas y culturales establecidas en estos países: Grandes edificios antiguos llenos de adornos escultóricos, monumentos barrocos, neoclásicos y modernos, avenidas, puentes, avanzados sistemas de transporte y otras características de las grandes ciudades en los países del "Primer Mundo" deslumbraron a estos viajeros de "negocios" y los motivaron a reproducir al máximo esta imagen de poder. Esto dio a la Ciudad un nuevo carácter. Se desarrolló un nuevo estilo ecléctico, resultado del boom económico de los años 80.

Paralelamente, y a raíz de la profusión del acceso a la televisión y los medios, hace cada vez más impacto la invasión de la cultura comercial de masas. Muchos de los íconos de la tradición artística y cultural occidental llegan asimilados y transformados en el kitsch.

En los barrios populares se gesta la idea de imitar todo aquello que rodea o representa a la nueva clase adinerada, que a causa de sus sueños por obtener poder y ascender socialmente exponen a la vista su riqueza, representada en dinero y bienes. Ellos son diferenciados fácilmente de la antigua aristocracia, ya que éstos por haber pertenecido siempre a la clase alta no ostentan su poder, y esto está relacionado directamente con el gusto.

Un ejemplo de ello es que Cali actualmente es reconocida por su alta capacidad y tecnología en cirugía estética a muy bajo precio. Muchas mujeres que viajaron en busca de una mejor vida a Estados Unidos o Europa, regresaron a Cali para "arreglar" aquellas partes de su cuerpo con las que nunca estuvieron conformes. La rectificación de la nariz, la eliminación de arrugas y líneas de expresión, el aumento del glúteo y el aumento de senos son actualmente las cirugías más realizadas en Cali.

Lo descrito anteriormente es muestra de un complejo cultural, de la falta de aceptación del autentico cuerpo femenino, la materialización del fetichismo comercial del cuerpo como producto mercantil, aspecto asociado al kitsch.

6. Residencias Kissme

Ubicado en la Calle 29, 15-38 de Cali, se encuentra *Residencias Kissme*, un espacio destinado a los diferentes placeres del amor como lo describe su propietario Humberto Villegas.

La fachada del motel *Kissme* es bastante sugestiva. Luces de neón verdes que insinúan las formas vegetales de un lugar que invita a consumir, una y otra vez el encuentro amoroso que según las sagradas escrituras, ocurrió por primera vez en el *paraíso terrenal*.

En *Kissme* todo parece girar en torno al tema del *Edén*, a recrear ese lugar mítico, a escenificarlo. A la entrada los visitantes son recibidos por *Eva*, quien rodeada de leones y aves, los invita a seguir para deleitarse en los más sugestivos y seductores ambientes.

Es un motel temático en el que cada habitación recrea aspectos propios de este *Edén* contemporáneo, sus territorios, sus culturas, sus imaginarios: está la *Suite Americana*, en la que además de los íconos de rigor, bandera, colores, panorámica de Nueva York, hay dos esculturas sentadas en una mesa jugando al ajedrez. Una es la de Osama Bin Laden, quien parece estar ganándole la partida a un George Bush que se lleva las manos a la cabeza por la súbita pérdida de sus dos

torres. Además de la *Suite Americana*, hay otras veinte habitaciones, cada una escenificada a partir de un tema distinto.

Al fondo se ven las cortinas de plástico amarillo que señalan el lugar por donde puede entrar el carro. A la derecha, un par de aves paradisíacas también hacen parte del comité de bienvenida del *Kissme*. En la parte posterior hay otra entrada, fuertemente protegida por dos guerreros medievales. Una vez se cruza el umbral, se llega a otro mundo, habitado por musas, personajes mitológicos, fantásticos y de las tiras cómicas, como el *Condorito* que sostiene el televisor en la *Suite Amazónica*, de cuyo techo se desprenden hojas de variados tamaños que recrean el más selvático y tórrido de los ambientes:

Kissme no solo es un lugar donde aflora el amor, también es una galería popular, viva muestra de la apropiación y sincretismo cultural de nuestra ciudad.

El creador de la decoración escultórica de Kissme y de la Venus se llama Carlos Fabián Fonseca Orozco. Se le conoce con el apodo de "Neneco", y es un artista empírico de 28 años nacido en Caqueta.

Está entusiasmado con Miguel Ángel y Leonardo Da Vinci. Pero la fuente directa de su desbordante fantasía son los medios y las industrias culturales. Uno de sus sueños es poder reunir más adelante sus trabajos en un museo. En una entrevista realizada por Cesar López en la revista El Clavo dice: "Mi primer trabajo de escultura fue en Kiss me. Las ideas salieron del parque Panaca. Por otro lado trabajé en la primaria del colegio León de Greiff, hice un castillo a lo Walt Disney, con barcos y murales con las caricaturas de la televisión. En Buenaventura estoy haciendo la entrada a un balneario que es la cabeza de un tigre gigante, con muñecas de la jungla. En el centro, en la 13 con 11 estoy remodelando una fachada. Ahí trabajo con desperdicios de la naturaleza, con árboles que cortan, siempre improvisando. Un proyecto que tengo pensado que puede llegar más adelante es decorar unas piedras del río Pance"²³.

La gigantesca estatua de la Venus se encuentra en la terraza de Residencias Kissmese. Está hecha en concreto y

²³ Cesar Lòpez, *El Arte de Neneco*, Entrevista Revista el Clavo, edición 56, enero 12 2011.

cubierta con una base de pintura blanca.

Esta escultura es una fiel muestra de la problemática mencionada anteriormente.

Pero también presenta un carácter incluyente en cuanto a la narración histórica concebida desde los monumentos que hablan su propio lenguaje. En dicha narración histórica de la ciudad, la imagen de la mujer ha sido subestimada y excluida. Si bien existen monumentos a mujeres en Cali como **Jovita Feijó**, la virgen de Yanaconas o La María que representa la Novela de Jorge Isaacs publicada en 1864, **la Venus de Kissme** es la única escultura de tan magno interés, recordación y tamaño.

Con la construcción de la Venus de Kissme los escultores y el propietario de este lugar - interesados o no en la idea de la visibilización de la mujer- han aportado una imagen de inclusión que plantea una nueva mirada en la memoria de la ciudad.

La Venus de Kissme revela en su forma algo de la concepción actual de la belleza femenina en Cali. Si bien es una copia, muestra considerables diferencias en comparación con la original Venus de Milo en el Louvre: su enorme tamaño, la posición y movimiento de su torso, el volumen de sus senos y la gran cadera; también lo ordinario de su material, el cemento, comparado con el fino mármol de la Venus de Milo.

Habiendo relacionado anteriormente a la **Venus** de Milo como representante del canon de belleza occidental y teniendo en cuenta que nuestra ciudad ha estado permeada durante siglos por este pensamiento, podríamos apreciar cómo la

Venus de Kissme nos puede remitir a un análisis de los valores actuales de belleza en Santiago de Cali.

7. El Juicio de Kissme

He realizado diversas intervenciones pedagógicas bajo el nombre de **Atentado. Escultura - Acción** con el propósito de visibilizar la imagen de la mujer caleña en la narración histórica visual de la ciudad a través de sus monumentos. Pretendo hacer un llamado de atención a este amplio panorama acerca de la historia visual y las concepciones de mujer.

A través de diferentes intervenciones pedagógicas en eventos callejeros, se ha estimulado la reflexión acerca de esta problemática mediante una campaña llamada **No Me Estereotipo**. Esta idea fue apropiada, de un colectivo de mujeres artistas en Nueva York²⁴ que han reclamado la atención sobre la exclusión y distancia que tenían las artistas en los museos de Estados Unidos en los años 80s, situación similar que caracterizó a las caleñas de los circuitos de la "cultura alta" en los años 80s.

²⁴ Colectivo de mujeres "GuerillaGirls", Nueva York, 1984 , <http://guerrillagirls.com/>

Guerrilla Guirls
(New York)

Atentado
(Santiago de Cali)

Las intervenciones reafirman la idea de una belleza múltiple en Cali y culminaron en una gran acción en la que se proyectan imágenes de mujeres caleñas sobre aquella replica de la Venus en Kissme, imágenes que darán vida a la Afrodita que llevamos dentro a través del movimiento del video y el performance de mujeres caleñas. Ellas pretenden hacer un llamado a reflexionar acerca de lo que simboliza el ser mujer y de qué forma afecta dicha condición la narración histórica visual de un territorio como Santiago de Cali.

La Venus de Milo ha sido el canon de la belleza femenina occidental.

En la antigüedad esta estatua tenía una función ritual religiosa.

Después de dos mil años entra en el Museo del Louvre y se convierte en obra de arte: objeto de contemplación y símbolo de la belleza y armonía del cuerpo femenino.

Su exagerada réplica en Cali, aunque reproduzca el canon occidental de belleza del original, suscita otra mirada, distinta a la del visitante del Museo del Louvre, una mirada más relacionada con el significado original ritual de la diosa Afrodita: invita al placer en el aquí y ahora.

Atentado

El Juicio de Kissme

(Escultura - Acción)

7:00 pm Terraza
Residencias Kissme
8 de junio de 2012.

Por motivos de seguridad el ingreso a la terraza es controlado, sin embargo la proyección se podrá observar desde la periferia del lugar y la exhibición estará abierta durante 5 días.

Interesadas e interesados
enviar nombre completo
y número de Cédula a:
eljuiciodekissme@gmail.com

Invitan:

Lina López y

El *Juicio de Kissme - Escultura-Acción* tiene como referente principal el trabajo del artista Afroamericano Fred Wilson. Durante más de 30 años el trabajo de este artista ha logrado activar el discurso contra la exclusión practicada por los museos históricos y antropológicos, para poner en conexión críticamente la presentación institucional de objetos culturales con las realidades políticas que esta presentación ayuda a olvidar.

La metodología para *El Juicio de Kissme* se concibe desde la siguiente propuesta de Wilson, descrita en un video realizado para la Art 21 donde expresa lo siguiente:

"Realmente no tengo deseos de hacer algo directamente con las manos, realmente no se cuando fue que deje eso de lado, pero mi alma se satisface al traer objetos del mundo real, manipularlos y crear relaciones espaciales y mandar a hacer otras cosas como yo las quiero. Me encanta hacer esto, lo amo y no es fácil o simple, pero a mi me sale con facilidad. Me inspiran las cosas que me rodean, las miro me pregunto qué son y por qué. La identidad de uno esta

atada a las experiencias de vida y a la época en la que uno crece, Así que muchos de mis proyectos tratan de entender el mundo visual que me rodea que me afecta, para mi esa es la base para mucho de lo que hago, es de donde viene ese dolor."²⁵

Fred Wilson: *Mine/Yours*, 1995. Collection: Whitney Museum.²⁶

El *Juicio de Kissme*. Escultura-Acción retoma el mito del *Juicio de Paris* para mostrar cómo la belleza femenina en Cali - y en toda América Latina - reside en la particularidad de cada mujer más que en un canon establecido en una determinada tradición cultural hegemónica, la occidental.

Con este evento culmina un proceso de varias acciones que he concebido como intervenciones artístico - pedagógicas con el fin de estimular la reflexión sobre la problemática del cuerpo de la mujer como objeto y como objeto de

²⁵ <http://lalulula.tv/tv/art21-fred-wilson>

²⁶ http://www.artsjournal.com/artopia/2004/05/fred_wilsons_quest.html

representación, los estereotipos y su relación con el canon occidental de belleza que se expresa en la Venus de Milo.

He realizado, con la colaboración de seis mujeres, diferentes intervenciones en eventos y desfiles de la ciudad Cali mediante una campaña llamada **NO ME ESTEREOTIPO**.²⁷

La herramienta gráfica usada en estas intervenciones ha sido apropiada las Guerilla Girls de Nueva York. Ellas han llamado la atención sobre el hecho de que en los Museos del arte tradicional aparece la mujer como objeto de representación - especialmente en los desnudos femeninos que resaltan la belleza canónica -, pero no aparece como autora de las obras.

Campaña Atentado (Santiago de Cali)

²⁷Desfile de Cali Viejo, Feria de Cali 2011, 28 de diciembre 2011; evento Putiplantón, 25 de febrero 2012, frente al centro Cultural Confandi, Cl. 8ª con Cr. 8ª - esquina; Marcha del Día Internacional de la Mujer trabajadora, 8 de marzo 2012, desde la estatua de Jovita Feijó a través de la Calle 5ª hasta el Parque Panamericano.

Fanzine de los que se entregaron 100
ejemplares en las intervenciones

A partir de los carteles y el fanzine asociados a esta campaña neoyorquina he desarrollado la conceptualización acerca de los estereotipos a los que son sometidas las mujeres en Santiago de Cali.

Una acción que combina el performance, la instalación y el happening, realizada en la terraza de Residencias Kissme al frente y alrededor de la estatua de la Venus, tenía el propósito de mostrar aquella problemática a la que están expuestas las mujeres de la ciudad.

La obra consiste en realizar, paralelo a la Venus de Milo en la terraza de Residencias Kissme, una exposición de objetos encontrados (readymade's) relacionados con el cuerpo femenino desnudo, dispuestos sobre pedestales de cemento: torsos femeninos de plástico, maniquíes, muñecas de juguete, barbies y otros objetos relacionados con el kitsch. Estos objetos están iluminados desde el piso, de la misma forma en que lo está la Venus. En el centro de la terraza se encuentra una fuente con gran cantidad de manzanas, que hacen referencia a la que París otorgó - según el mito - a Afrodita.

Un texto curatorial en la entrada narra el mito griego del Juicio de París y explica en forma sucinta el contexto conceptual del evento.

A las 7:00pm se abren las puertas y la gente podrá ingresar a la terraza. Un trompetista interpreta la melodía "Las caleñas son como las flores".²⁸

²⁸Autor: Arturo Jorge Ospina, interpretes originales: Piper Pimiento y los LatinBrothers

Mientras la gente recorre la exposición, inesperadamente se apagan todas las luces y aparecen tres diosas, Atenea, Hera y Afrodita, en la plataforma de la estatua de la Venus de Kissme a la vez que se inicia, sobre su cuerpo, la proyección de un video que contiene, además del registro de las intervenciones realizadas en eventos y desfiles anteriores, una serie de imágenes de mujeres: trabajadoras, deportistas, vendedoras de pescado y chontaduro, prostitutas, rezanderas, amas de casa, actrices, entre otras, así como representaciones de cuerpos femeninos de diferentes culturas.

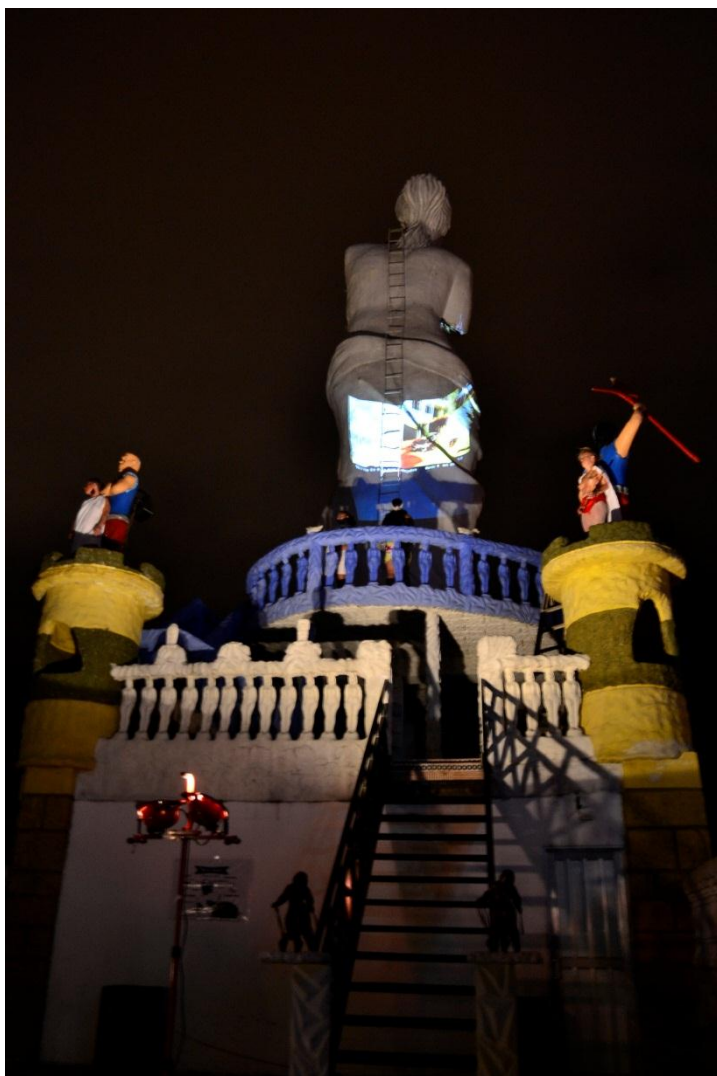
Al terminar la proyección, las tres diosas Hera, Atenea y Afrodita, descienden y provocan a las mujeres asistentes para que sean ellas mismas las que tomen de la fuente su propia manzana.

Inmediatamente suena la canción completa "*Las caleñas son como las flores*" - así como más temas de Salsa tradicional.²⁹

Se desata una guerra, pero de guateque y saoco.

²⁹Por ejemplo: "Pedro Simon" de Gus Colon, Will Mullings y el cantante Eddie Marrero.

El Juicio de Kissme. Escultura - Acción
8 de junio 2012

Bibliografía

Adorno, Theodor y Horkheimer, Max (1944)

Dialéctica de la Ilustración,
capítulo: *La Industria Cultural. Ilustración
como engaño de masas*, Editorial
Trotta, S.A. 1994

Bambula Díaz, Juliane (1993), *Lo estético
en la dinámica de las culturas*,
Universidad del Valle, Cali

Benjamin, Walter, (1936) *La obra de arte en
la época de su reproductibilidad técnica*,
Editorial Taurus, Madrid 1994

Beuys, Joseph:

http://www.margencero.com/articulos/new/joseph_beuys.html

Hesíodo, *La Teogonía*, siglo VIII o VII a.C

<http://www.todoebook.net/ebooks/ClasicosGriegos/Hesiodo>

Saint Phalle, Niki de:

<http://en.artpress.com/mobile/index.php?a=7435>,

<http://www.oem.com.mx/oem/notas/n580606.htm>,

<http://www.youtube.com/watch?v=gbHPIztVAWU>,

<http://www.youtube.com/watch?v=gbHPIztVAWU>

[http://www.youtube.com/watch?v=5xzOwsENVmo
&feature=related](http://www.youtube.com/watch?v=5xzOwsENVmo&feature=related)

The Guerrilla Girls:

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerrilla_Girls

Valie Export:

<http://entornoartistico.blogspot.com/2010/10/valie-export-genital-panic.html>.

Wilson, Fred:

<http://lalulula.tv/tv/art21-fred-wilson>

http://www.artsjournal.com/artopia/2004/05/fred_wilsons_quest.html

Discografía

Arturo Jorge Ospina (autor, Piper Pimienta y los Latin Brothers (intérp., *Las Caleñas son como las flores*, álbum *El picotero*, 1974

Gus Colon, Will Mullings (autores), Eddie Marrero y la Orquesta Colon (interp.), Pedro Simón, álbum *Adam y Eva - Garden of Eden*, corte 1 del lado B, *Rico Records*, 1972 (*versión original*).

**El Juicio de Kiss me.
Escultura - Acción**

Es realizado por la estudiante:

**Lina Vanesa López Ortiz
Cód. 0532988**

**Licenciatura en Artes Visuales y Estética
Departamento de Artes Integradas
Universidad del Valle**

Cali - Colombia

Junio 2012.