

IDENTIDAD Y CUERPO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO. ANÁLISIS DE ALGUNOS CASOS EN FOTOGRAFÍA, VIDEO Y PERFORMANCE

Miki Yokoigawa

Área Académica de Artes Visuales, Instituto de Artes, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México, miki_yokoigawa9647@uaeh.edu.mx dra.miki.idea.uaeh@gmail.com

RESUMEN

En el campo de arte contemporáneo se encuentran varias expresiones que cuestionan las ideas de identidad individual y sociocultural modernas. Este proceso inició durante los años setenta, cuando en Estados Unidos y en Europa se desarrollaron el movimiento de los derechos civiles y el feminismo, que pusieron en el centro de la discusión política la cuestión de identidad y comenzaron a visibilizar su complejidad en un cruce entre lo público y lo privado, entre la ideología y la geopolítica, la cultura étnica y la interculturalidad, y también entre lo tradicional y lo contemporáneo. En tal contexto diversas artistas introducen su propio cuerpo como vehículo de expresión artística. Así Martha Rosler en *Semiotics of Kitchen* presenta una mujer estereotipada en los medios de comunicación, haciendo gala de su ira y su furia; Cindy Sherman en la serie *Untitled Film Still* o *Serie Fashion* exhibe la imagen de la mujer típica demostrando su dimensión grotesca. Por su parte, *Guerilla Girls* se presentan como grupo de mujeres anónimas que, usando la máscara de gorila, protestan contra la discriminación hacia mujeres en el mundo del arte. Pipilotti Rist en *I Am Not The Girl Who Misses Much* insinúa la crisis de la identidad a través de la imagen de la chica invisible. Guillermo Gómez-Peña en serie *Photo-Performance, No Portraits* cuestiona la ambivalencia de la identidad entre mexicana y estadounidense. Yasumasa Morimura en el serie *Yo convertido la Historia de Arte Occidental*, contextualiza su cuerpo oriental en las imágenes de las obras claves de la Historia de Arte Occidental. Shirin Neshat en *Woman of Allah* critica la imagen de la mujer musulmana con el cliché terrorista. Kim Sooja en *A Needle Woman*, visualiza la confrontación entre el cuerpo y la mirada como cuestión fundamental sobre construcción de la identidad, Tomoko Sawada en *ID 400* enseña múltiples posibilidades de visualización de sí mismo en la foto instantánea para identificación. En el presente trabajo analizaremos algunos casos ejemplos de obras que cuestionan las ideas prevalecientes de identidad a través del cuerpo y usando el performance, la fotografía y el videoarte como medios expresivos. A partir del análisis de los trabajos, subrayaremos el modo de visualización de la dimensión compleja de la identidad, eludiendo caer en el Orientalismo, para considerar las contribuciones de las artes visuales al tema de la identidad y su política. Para ello utilizaremos el pensamiento de Edward Said, Jacques Derrida, Franz Fanon, Gayatri C. Spivak, quienes han cuestionado las ideas modernas de identidad y han abierto la discusión hacia direcciones teóricas y conceptuales como la deconstrucción y la teoría poscolonial.

Palabras clave: Identidad; Orientalismo; fotografía; video; performance.

ABSTRACT

In the field of contemporary art several expressions that challenge the ideas of modern individual and sociocultural identity are found. This process began during the 1970s, when the civil rights movement and feminism developed in the United States and in Europe, which question the identity at the center of the political debate and began to see its complexity in a cross between the public and the private, between ideology and geopolitics, ethnic culture and interculturality, as well as traditional and contemporary. In this context, various artists introduce their own body as a vehicle for artistic expression. Thus Martha Rosler in *Semiotics of Kitchen* presents a woman stereotyped in the media, showing off her anger and fury; Cindy Sherman in the series *Untitled Film Still* or *Serie Fastion* exhibits the image of the typical woman demonstrating its grotesque dimension. For their part, *Guerilla Girls* are presented as a group of anonymous women who, using the gorilla mask, they protest against discrimination against women in the art world. Pipilotti Rist in *I Am Not The Girl Who Misses Much* implies the crisis of identity through the image of the invisible girl. Guillermo Gómez-Peña in *Photo-Performance series, No Portraits* questions the ambivalence of Mexican-American identity. Yasumasa Morimura in the series *I Converted the History of Western Art*, contextualizes his oriental body in the images of the key works of the *History of Western Art*. Shirin Neshat in *Woman of Allah* criticizes the image of the Muslim woman with the terrorist cliché. Kim Sooja in *A Needle Woman*, visualizes the confrontation between the body and the gaze as a fundamental matter on identity construction, Tomoko Sawada in *ID 400* shows multiple possibilities of visualizing himself in the instant photo for identification. In this study, we will analyze some examples of works that question the prevalent ideas of identity through the body and using performance, photography and video art as expressive means. From the analysis of the works, we will emphasize the way of visualizing the complex dimension of identity, avoiding falling into Orientalism in order to consider the contributions of the visual arts to the theme of identity and its politics. So, we will use the ideas of Edward Said, Jacques Derrida, Franz Fanon, Gayatri C. Spivak, who have challenged modern ideas of identity and opened the discussion to theoretical and conceptual directions such as deconstruction and postcolonial theory.

Keywords: Identity; Orientalism; photography; video; performance.

REFERENCIAS

- Buntin, H. (ed). (2009). *Diccionario de conceptos de arte contemporáneo*. (Joaquin Chamorro, trad.) Madrid, España: Abada Editores. (Obra original publicada en 2002)
- Fanon, F. (2009). *Piel negra, máscaras blancas*. (Iria Álvales, Paloma Moleón, Ana Useros, trad.) Madrid, España: Akal (Obra original publicada en 1952)
- Said, E. W. (2009). *Orientalismo*. (María Luisa Fuentes, trad.) Barcelona, España: Random House Mondadori (Obra original publicada en 1997)
- Spivak, G. C. (2010). *Crítica de la razón poscolonial*. (Marta Malo, trad.) Madrid, España: Akal (Obra original publicada en 1999)