

El discurso fotográfico de Aristeo Jiménez y la representación del travesti. Análisis de una fotografía del libro: “Ojos que da pánico mirar”.

Noé Santos Jiménez

UAM-Xochimilco

noesantosjimenez@hotmail.com.

Grupo: Discurso, Semiótica y Lenguaje

Palabras claves: Análisis fotografía, género, discurso.

Resumen.

En el presente trabajo se presentan algunos avances de un proyecto de investigación que tiene como tema el discurso fotográfico de Aristeo Jiménez de su libro *Ojos que da pánico mirar* (2009) dado que lo que interesa identificar es la representación de los travestis en la fotografía, es decir ubicarlo dentro de los procesos de democratización socio-sexual y su regulación sexual que condicionan los modos en los cuales entendemos y percibimos el género. El cuerpo travesti por su indumentaria cuestiona binarismo masculino y femenino erigiendo nuevas formas de sentido y representación que cuestionan la construcción social de sólo dos géneros. Se analiza a partir del análisis del discurso y de la semiótica de la fotografía una imagen representativa de Aristeo Jiménez en varios elementos: puesta en escena, espacio, elementos morfológicos e intertextuales para descubrir cómo se construye y se interpreta el cuerpo de los travestis.

1.- ¿La fotografía y su relación con los Estudios culturales?

Una de las consecuencias más destacadas de la cultura audiovisual ha sido que las nuevas tecnologías de la información han modificado radicalmente la vida social; el uso de las imágenes, en particular la fotografía, están produciendo nuevas formas de sociabilidad. La fotografía por un lado está estrechamente ligada con el mercado cultural y por otro con la llamada comunicación de masas.

En cuanto al estudio de la fotografía este se ha visto enriquecido en los últimos cincuenta años con las aportaciones provenientes de la historia del arte, la estética, la semiótica y las teorías del discurso; los Estudios culturales, la teoría fílmica, pero también con la teoría de género y los “estudios queer”.

El mensaje fotográfico actualmente es entendido considerando no solo lo que se comunica, sino con respecto a su circulación más amplia dentro del un contexto socio-cultural; que abarca los procesos de producción, lectura, apropiación, identificación configuración de deseos, elaboración de códigos culturales y estilos de vida, como registros más amplios que nos ayudan a comprender los medios audiovisuales como mediadores de las expresiones culturales. (1)

Leticia Sabsay (2009) considera los medios audiovisuales dentro del paradigma de la *performatividad* para entender los procesos de significación desde una cara más profunda de la significación social en la que vislumbra el anclaje de las identidades sociales, capaces de producir una subjetividad, tan fuerte en la cual se configuran las formas de interpretar y construir un “yo”. (2) Es decir que la fotografía participa como un dispositivo de subjetivación de los cuerpos y de las identidades de género.

Esta última reflexión es importante para nuestro tema de estudio que es la parición en 2009 del libro titulado *Ojos que da pánico mirar* del fotógrafo Aristeo Jiménez con textos de Ricardo Elizondo publicado por Fondo Editorial de Nuevo león que en su mayor parte recopila fotografías de travestis del norte del país.

Al respecto Ricardo Elizondo define las fotografías de la siguiente manera:

“Son imágenes-hendidura de la ciudad fuera de la ley, junturas iluminadas por la noche y audicionadas por el día. Son cáscaras humanas atropelladas atrás de cualquier edificio. Aristas de tacones polvorientos en perpetua construcción. Oasis callejeros de aguas fétidas aceitosas de letal untura. Es ahí donde Aristeo captura la belleza de lo abyecto y vuelve sublime lo atroz. Y uno siente temblor de miedo al intuir que en la vida los papeles se asignan inapropiadamente.” (3)

Algo que poco se menciona a lo largo del texto que acompaña el libro, y que considero es uno de los varios aciertos,- por no encasillar a cada uno de los personajes retratados-, es que la gran mayoría de ellos está ligado con las identidades travestis y la mostración de sus cuerpos; es decir hombres que les gusta vestir de mujeres, que algunos de ellos lo hacen por gusto u otros porque se dedican directamente a la prostitución en varios de los estados de la república. Sin caer jamás en una nomenclatura o en un estereotipo del travesti; sino que presenta múltiples formas y estilos de ser travesti.

El corpus de los personajes retratados es muy amplio, ya que si la fecha de publicación es bastante reciente, en realidad es un trabajo que abarca los últimos treinta años de la vida del fotógrafo Aristeo Jiménez. Algunas de estas fotografías ya habían aparecido en otros medios como la revista Luna Córnea no. 12. El fotógrafo no da título a sus fotografías, ni tampoco les asigna una fecha determinada, ni lugar en el cual fueron tomadas con lo cual las fotografías adquieren cierto aire de impermanencia ya que éstas pueden ser leídas como que ocurren en cualquier tiempo y cualquier espacio.

Sin embargo, por los datos biográficos de fotógrafo se puede intuir que la mayoría del corpus pudo haber sido registrado en San Luis Potosí y en el estado de Nuevo León. El libro también registra algunos otros temas como: boxeadores, hombres relacionados con los travestis y paisajes paupérrimos de la provincia mexicana.

La fotografía desde sus orígenes y en especial, a partir de la década gloriosa de los veinte ha intentado cuestionar los prejuicios acerca de la sexualidad y también ha promovido una actitud más relajada hacia la multiplicidad de prácticas y formas de vivir el género y la sexualidad. Es dentro de este contexto cultural que se debe de entender el trabajo de Aristeo Jiménez y la publicación de su libro *Ojos que da pánico mirar* por parte del gobierno del estado de Nuevo León.

2.- Cuestiones de metodología

Existe una estrecha relación entre el rol de los medios de comunicación y la elaboración del imaginario social en el cual se producen las luchas políticas y las formas de regulación socio-sexual entre los géneros.

Pero no debemos dejarnos engañar en que la aparente democratización de la sexualidad que permite más visibilidad de homosexuales, lesbianas, bisexuales y travestis, también crea otras formas de normalización. Al tiempo que unas son más aceptadas, otras son víctimas de escarnio tal es el caso de las identidades travestis. Los mecanismos sociales crean e inventan nuevas formas de regulación sexual que condicionan los modos y estilos en que entendemos y experimentamos la identidad de género y la sexualidad.

La representación del cuerpo en la fotografía ha sido un tema recurrente desde las noticias, la publicidad, la moda, la fotografía artística. En el cuerpo se cruzan muchos de los discursos sociales que nos proporcionan registros acerca de cómo se viven y se configuran los cuerpos, y de las formas en que las personas nos relacionamos con el deseo y el placer.

Las fotografías de Aristeo Jiménez, por otra parte, nos vinculan con ciertas preguntas de orden metodológico respecto de los discursos socio-sexuales y su relación con los medios audiovisuales: ¿Hasta qué punto estas fotografías se inscriben dentro de la democratización de género? ¿Qué prejuicios se producen cuando un espectador las observa? ¿Qué elementos de la identidad travesti se resaltan? Para las repuestas a estas preguntas es que realizamos el presente trabajo que se encuentra en una primera fase.

Nos centraremos en las teorías del análisis crítico del discurso ACD y en las metodología de la semiótica aplicada al campo de la fotografía.

El ACD se desarrolla con la denuncia del racismo de la mayoría blanca de la población hacia la minoría de trabajadores inmigrantes no blancos, en el caso de Europa y Estados Unidos, pero luego se va a extender a la denuncia a los discursos machistas, discriminatorios de la mujer y de la comunidad lésbico-gay-travesti.

Como la caracterización de la corriente del análisis del discurso utilizaremos la traducción de Alejandro Raiter (2000) del libro de Wodkac:

“Además de la descripción o aplicaciones superficiales, la ciencia crítica, en cada dominio, se plantea, además, otras preguntas, como las de las responsabilidades, los intereses y la ideología. En lugar de enfocarse sólo sobre problemas sociales, y elige por lo tanto, la perspectiva de quienes más sufren, y analiza críticamente a quienes tienen el poderlos que son responsables y los que tienen los medios y la oportunidad de resolver problemas”. (4)

Otra de las finalidades del análisis crítico del discurso es el de entender cómo se configuran las representaciones sociales en el nivel del lenguaje y en el de los medios audiovisuales. Así como, también debemos rechazar o al menos poner en duda varias afirmaciones que aceptamos como sentido común, pero que en el fondo esconden intereses ideológicos que solo reafirman las identidades socio-sexuales a través de los medios de comunicación.

También en este caso por tratarse de fotografías utilizaremos un enfoque *multimodal* lo cual significa dejar de estar apegado al contexto lingüístico y enfrentar no solo los textos; sino las totalidades semióticas pensadas y producidas mediante las imágenes.

Por lo cual daremos gran relevancia a los textos que acompañan a las fotografías y que, por otro lado, crean un marco contextual para el lector de las fotografías del libro de Aristeo Jiménez; con lo cual podemos encarar géneros híbridos como el retrato travesti e intertextualidades de tipo social y genérico.

3.- Descripción de una fotografía

Desde la descripción *multimodal* comenzaremos describiendo el texto que acompaña a la fotografía que analizaremos y que se refiere asimismo a un grupo de nueve fotografías. Dicho texto fue escrito por Ricardo Elizondo Elizondo que es un narrador y ensayista de Nuevo León, el título es Pasarelas y Pavoneo y en el segundo párrafo se menciona:

“Con el maquillaje, las medias y los aretes, presentarse vestida es un teatro, con la mayoría y seducción de lo que siendo uno se convierte en otro. Sobre la pasarela en altos tacones y con las melenas airosas –que son lo mismo-, el cuerpo adquiere magnificencia, los gestos: encanto, las miradas: coquetería, las poses: gracia.” (5)

El texto de Ricardo Elizondo, remarca los elementos del vestuario del travesti, así como su pose y mirada; la configuración de su cuerpo que resulta subversiva debido a que estos implementos que son del género femenino son utilizadas por una persona del género masculino.

Los seres sociales nos presentamos en la vida social con indumentarias, es decir, somos cuerpos vestidos. La relación entre el cuerpo y el vestir representa una relación social, sustentada a partir de cuestiones morales e históricas. Un ejemplo sintomático de la transgresión en el vestir es el travestismo. En el cual los sujetos se exhiben con la ropa del sexo contrario. Para Laura Zambrini el travestismo pone en cuestionamiento la simbología cultural binaria, creando nuevas formas de representación y sentido. Con lo cual se desestabiliza las categorías binarias de lo masculino y lo femenino. (6) En el caso de la fotografía que nos ocupa el hecho se vuelve más evidente porque atrás del travesti aparece un hombre que se ajusta perfectamente a la vestimenta de su género.

Y que contrasta notoriamente con el travesti el cual tiene un peinado muy elaborado, rímel, maquillaje y lápiz labial. Así como su indumentaria vestido y aretes corresponde al género femenino. El contraste entre estos dos personajes hace más evidente los condicionamientos genéricos de lo masculino y lo femenino, que se ven cuestionados por la presencia del personaje travesti que no responde a los roles de lo que es considerado como “lo masculino”.

Pasaremos en nuestra investigación a relacionar la fotografía con elementos propios del análisis fotográfico y de la semiótica lo cual nos permitirá comprender más el significado social y la construcción de las identidades de género en la fotografía analizada.

4.- Elementos para un Análisis de la fotografía

En este rubro utilizaremos diferentes metodologías en el análisis de la fotografía provenientes de Vilches (2002), Costa (1991), Marzal Felici (2009) y que dividiremos en los siguientes apartados: elementos de la puesta en escena, elementos morfológicos, elementos espaciales y relaciones intertextuales.

1.- Elementos de la Puesta en escena: (los cuales caracterizan a los personajes dentro de la fotografía)

Pose: el personaje travesti tiene una mano colocada en su barbilla de manera femenina, su cabeza esta inclinada a la izquierda, su otra mano se cubre por parte de su cabellera y está en forma circular.

Gesto: tiene una sonrisa en la boca como si estuviera contenta, sus ojos están bastante abiertos y todo su rostro presenta un gesto de seducción.

Mirada: su mirada es bastante inquietante pues mira en dirección a la cámara pero no en el eje exacto a esta. Su mirada no es agresiva, es más bien suave pero si muestra cierto reto para con el espectador.

Movimiento: el travesti esta estático y contempla hacia afuera del campo.

Vestuario: viste de color oscuro, no se puede saber exactamente cuál es pues la fotografía es en blanco y negro y porta unos aretes largos y con piedras brillantes. Su vestido se complementa con bisutería circular que brilla.

Maquillaje: es muy marcado en ojos, cejas, pestañas, rostro y boca, sin llegar a ser exagerado. Sirve para resaltar una aparente feminidad. Sus uñas están pintadas de color claro.

Peinado: Utiliza el pelo largo que le cubre principalmente la parte derecha, es un peinado hecho con pistola y spray, además lleva un pequeño chongo y crepe sobre la frente.

2.- Elementos morfológicos: (qué tienen que ver con las características técnicas de la fotografía)

Plano: los dos personajes que aparecen se encuentra en un plano medio cerrado. El travesti se encuentra en primer plano y al fondo se muestra a un personaje masculino cercano a los treinta años que tiene las manos sostenidas sobre una barra de comida,

Angulo: el ángulo es ligeramente contrapicado, lo que permite ver algunos de los elementos espaciales como son el techo de un pequeño puesto callejero.

Perspectiva: presenta una perspectiva inclinada hacia la izquierda con lo cual se remarca la barra de comida y varios instrumentos de comida como son: un plato de barro, unas latas de cerveza, unas servilletas, etc.

Foco: El travesti se encuentra en foco, mientras que el personaje masculino se encuentra en foco suave.

Composición: existe una composición central del lado izquierdo el travesti y del derecho el sujeto masculino. El primero presenta una mayor iluminación en contraste con el segundo.

3.- Espaciales: (tanto espacio físico como el espacio simbólico)

Lugar: Cualquier sitio de la república mexicana, aunque lo más probable es que sean personas que habitan en la zona norte del país.

Objetos: una lata de aceite, servilletas de tela, botellas e instrumentos de cocina.

Espacio simbólico: la contraposición entre el cuerpo elaborado del travesti con vestuario, maquillaje y peinado en oposición con la aparente naturalidad del sujeto masculino.

4. Relaciones intertextuales: (de tipo social y entre géneros sexuales)

Relación con otra fotografía: En México existe cierta tradición de retratar la prostitución principalmente en zonas urbanas.

Relaciones sociales: Ambos personajes pertenecen a un ambiente de clase baja, aunque el travesti muestra gran inversión económica y temporal en cuanto a su indumentaria y maquillaje.

Relaciones genéricas: El sujeto masculino en dirección a la cámara su mirada es agresiva, su indumentaria es de una sencilla playera. Mientras su pose, gesto corresponden con su identidad de género lo cual contrasta con el travesti en cuanto a lo sofisticado de su arreglo.

5. Interpretación

Travesti: A diferencia de otras fotografías que aparecen en el libro de Aristeo Jiménez, el travesti muestra conformidad con su identidad de género y es mucho más joven que otros que aparecen el mismo libro. La elaboración de su rostro e indumentaria la asemejan casi por completo a los de una mujer sin que lleguen a resultar grotescos.

Cuerpo: El cuerpo de travesti resalta los rasgos femeninos en su rostro, manos y cuellos. Así como su mirada, gesto y postura también resultan bastante femeninos.

Democratización: Esta fotografía por el tipo de vestuario tiene más de una época y por la fecha de aparición del libro (2009) participa de la apertura de la representación social de otro tipo de cuerpos como el de los travestis, gays y lesbianas.

Prejuicios: Estos pueden haber sido más evidentes en décadas anterior, esta fotografía llama la atención debido a que documenta la prostitución travesti en el interior de la república en décadas pasadas.

Conformación de la identidad: el travesti que aparece en la fotografía se ve conforme con su apariencia física y psicológica, se ve que acepta su cuerpo y su deseo que se aproxima más con las características del sexo femenino.

5.- A modo de Conclusión

En el caso de los travestis y su representación mediante la fotografía la relación entre el cuerpo y el vestir puede ser espacio donde se recrean con mayor fuerza las luchas simbólicas de sentido tendientes a la aceptación, rechazo y construcción de las identidades sexuales.

En este ambiente social representado a través de los medios de comunicación es que las personas conforman las imágenes de sí mismas, de sus identidades de genéricas y de los roles que los determinan como masculino o femenino se construye o con algunas de los grupos minoritarios como construyen y reafirman sus identidades: lesbianas, bisexuales, gay, trasgénero o travestis.

Coincidimos con el punto de vista de Laura Zambriani (2008) para la cual la indumentaria y los patrones estéticos de los cuerpos funcionan como aspectos primordiales del proceso normativo que propone la matriz heterosexual, pues es a través de su indumentaria y apariencia es que se ejerce la regulación social de los mismos.

Por lo que regresando a las preguntas planteadas al inicio de este trabajo esa aparente democratización de hacer más visible el mundo de los travestis y que aparentemente termina con ciertas formas de prejuicios, en realidad establece nuevas formas de controles y regulaciones sobre los cuerpos y la imagen que éstos presentan.

No quisiera terminar sin mencionar que estos postulados solo se podrán confirmar de una manera más amplia con un corpus más grande las fotografías de Aristeo Jiménez y en un investigación en fase más desarrollada y que este análisis de una fotografía solo es una aproximación desde el punto de vista de la semiótica y del ACD a un problema bastante complejo en los estudios de género y de la identidad travesti en el contexto de la

fotografía nacional de las últimas décadas y que, por otra parte han recibido poca atención por parte de los estudios de comunicación.

NOTAS:

- (1) Leticia Sabsay. *Las normas del deseo*, Cátedra, Madrid, 2009.p.8.
- (2) Ibídem. p.9
- (3) Aristeo Jiménez, *Ojos que da pánico soñar*, Fondo Editorial de Nuevo León, México, 2009, s no/p.
- (4) Alejandro Raiter, *La caja de Pandora*, La Crujía, Buenos Aires, 2008.p.30
- (5)Aristeo Jiménez, *Op.cit.* s.no/p.
- (6) Laura Zambriani, *Todo sexo es político*, Libros Zorzal, Buenos Aires, 2008.p.123.

BIBLIOGRAFIA

- Costa, Joan (1991) *La fotografía. Entre sumisión y subversión*. Trillas, México.
- Marzal, Javier (2009). *Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada*. Madrid, Cátedra.
- Raiter, Alejandro (2008) “Analizar el uso lingüístico es analizar ideología”. *En La caja de Pandora. La representación del mundo en los medios*. Buenos Aires: La Crujía Ediciones.pp.21-41.
- Sabsay, Leticia. (2009) *Las normas del deseo. Imaginario sexual y comunicación*. Madrid, Cátedra.
- Santos, Noé (2007) “El imaginario cinematográfico y los regímenes de la mirada”. *En revista Versión*. No.19.México, UAM-Xochimilco. pp. 243-262.

Vilches, Lorenzo (2002) *La lectura de la imagen: prensa, cine y televisión*. Barcelona, Paidós.

Wodak, R y Meyer, M. (eds.) (2001) *Methods of critical discourse Analysis*. Londres. Sage.

Zambrini, Laura (2008) “Cuerpos, indumentarias y expresiones de género: el caso de los travestis de la ciudad de Buenos Aires. *Todo sexo es político. Estudio de sexualidades en Argentina*. Buenos Aires, Libros del Zorzal. pp. 121-143.

CURRICULUM

Noé Santos Jiménez

Es profesor investigador de la UAM-Xochimilco y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde imparte las materias de Teoría de Cine, Semiótica y Teoría del discurso. Ha participado en varios congresos como el Foro de Análisis cinematográfico de Cinemex, el Festival de cine de Morelia, el congreso de Discurso de la UNAM, el Congreso de la Asociación de Semiótica. Ha publicado en las revistas: Versión (UAM), Tierra Adentro (INBA), El Cuento en Red e Intersemiótica (UIC). Es egresado del CUEC y de la licenciatura de Comunicación (UNAM), así como de los posgrados de Género del PUEG y Estudios de la Mujer de la UAM-X. Actualmente coordina el área de Narrativa en cine y literatura en la UAM-X.

ALGUNAS MUESTRAS FOTOGRAFICAS DEL LIBRO

OJOS QUE DA PANICO MIRAR DE ARISTEO JIMENEZ

(2009)

