

Después de comprender detenidamente el tema de los Estudios Culturales, Género y Subjetividad, me dispongo a analizar dos obras artísticas, que no solo dictan en fecha de creación sino en técnica y forma de llevarla a cabo, sin embargo tienen muchas similitudes entre ellas, debido al mensaje que ambas esconden. *La mujer barbuda, también llamada Magdalena Ventura con su marido*), data del año 1631, encargado por don Fernando Afán de Ribera y Enriquez, Virrey de Nápoles al pintor José de Ribera. Don Fernando con esta obra buscaba plasmar el caso real que se había vivido durante su reinado en un pueblo del Abruzzo (Italia). Se trata de la historia de Magdalena Ventura, a la que a la edad de 37 le comenzó a salir barba. En aquellos tiempos a todo el mundo les resultaba una anomalía que llamaba su atención, por lo que recibía el nombre de Monstrua desnuda.

Técnicamente se trata de un óleo sobre lienzo formado por dos elementos principales: los dos cuerpos (el primero correspondiente a Magdalena, de 52 años y el segundo, en segundo plano, a su marido, Felici di Amici) En ambos rostros se ve un gesto de seriedad y dolor, a ninguno de los dos les gusta la situación que se está retratando en el cuadro. La mujer tiene en sus brazos a uno de sus hijos, a quien está amamantando. Un tercer elemento destaca en esta pintura de estilo caravaggista, cargada de oscuros tonos y es la lápida a la derecha de Magdalena con una concha, como símbolo del hermafroditismo y una frase en latín que reza “El gran milagro de la naturaleza” dando a entender que la historia de esta pareja procede de un caso extremadamente extraño pero natural, aleatorio, con lo que se muestra un naturalismo y un respeto a los protagonistas y a la producción de la obra en sí.

La segunda obra, titulada Ana Mendieta *Untitled (Facial Hair Transplants)*, se llevó a cabo en Reino Unido en 1972. Se trata de una serie de fotografías creadas por la artista cubana Ana Mendieta y el Centro Barbican. En estas busca hacer una performance en la que pega fragmentos de la barba de su compañero Morty Sklar en su rostro para mostrar la idea preconcebida que se tiene sobre el vello facial y su vinculación con el género. La pregunta que sugiere es ¿Qué significa ser un hombre hoy en día?, ¿quién nace con los órganos reproductivos masculinos? ¿Es quién nace con vello facial? Esta obra ya suscitó interés por la forma de representarlo y una cuestión que tiene que ver con el género y el sexo, que solemos tener preconcebida. No fue la única artista que llevó a cabo este tipo de cuestiones a través del arte. Artistas como Hanna Wilke (1940-1993) o Mary Beth Edelson (1933-) formaron parte de un movimiento feminista que pretendía llevar a cabo estrategias de desmantelamiento de la mirada patriarcal (Jones, 1998; Warr y Jones, 2002).

Este proyecto como explica Alejandro del Valle-Cordero, se ha llevado a una performance de “arte a la manera de los primitivos” (2014, p. 67). Con pocos elementos, distribuidos en diferentes imágenes realizadas en el mismo espacio del proceso de “traspaso del pelo” muestra una idea sobre todo un debate que hasta hoy en día dura: la identidad femenina, masculina, no binaria. Las imágenes muestran en este caso que el vello facial, al igual que

en la obra anterior, no es más que un artificio, un elemento que no puede determinar la identidad de una persona y clasificarla en un género determinado.

Los elementos técnicos también tienen similitudes, por ejemplo en las dos figuras que lo componen: la primera como “una mujer barbuda” y la segunda como el concepto que la sociedad tiene del hombre. Este concepto y la definición de hombre y mujer han ido cambiando a lo largo de los años. A partir de los años 90, como explica Judit Vidiella en el tema, existieron una serie de guerras culturales sobre los debates internos que giraban en torno a los estudios canónicos. Desde entonces, han ido apareciendo conceptos para las nuevas denominaciones y una amplitud en cuanto a la identidad de las personas. Con el nacimiento del movimiento queer, desaparecen las normas hacia la clasificación del hombre/mujer homo o hetero. Dejan de existir marcos o etiquetas entre las personas, dejando libertad a la hora de la identificación en cuanto a género y la sexualidad. Gracias a estos movimientos y teorías sobre la identidad y el género, en la actualidad entendemos las dos obras analizadas de forma muy distinta. Se podría entender como la representación de una persona que no se clasifica como hombre o como mujer, dejando de lado las extrañezas por parte del público, debido a su género, aunque a día de hoy se sigue muchas veces cuestionando a grupo o colectivo pertenece una persona cuando se considera que no sigue del todo el “canón social” Un ejemplo de la actualidad es la entrevista realizada por Edward Siddons a Del LaGrace Volcano en 2019. En ella el artista explica como fue el momento en el que surgió la fotografía conocida como *Autorretrato con barba azul*. “Durante toda mi vida, me aterrorizó el no ser percibido como adecuadamente femenina, tanto por las personas heterosexuales como por la comunidad de lesbianas a la que pertenecía. Debido a ese miedo, me arrancaba las barbas que brotaban de mi barbilla – literalmente los sacaba con pinzas tan pronto se hacían visibles” La fotografía, con la barba crecida fue una forma de liberarse consigo mismo, de entender su diferencia y aceptarla. A lo largo de los años nos encontramos diferentes artistas queer que llegan a estas conclusiones y las plasman en sus obras como un símbolo de protesta, de diferenciación, aceptación de la identidad de uno mismo...pero no solo lo vemos en las obras artísticas, también en figuras míticas del mainstream como son algunas de las producciones de Pixar. Halberstam habla de estas prácticas subculturales, las contraculturas y de la plasmación de la cultura popular y la cultura visual infantil. Algunos ejemplos de ello son: la representación de la resistencia, la revuelta en *Chicken Run*, donde la granja es una alegoría marxista, en la mirada feminista que pretende lanzar *Mary Poppins* o la perspectiva gay de *El Mago de Oz*, Halberstam acuña el concepto de Pixarvolt (de Pixar + revuelta) para referirse a cómo hay un giro al cuerpo y a las narrativas entre lo queer, la lucha socialista, la cultura popular y lo biopolítico. (page 43)

BIBLIOGRAFIA

Paulina Faba-Zuleta. (2018) El cuerpo como acontecimiento. Las formas de operar de lo político en el arte de Ana Mendieta.

Judit Vidiella Pagés. (2019) Estudios culturales, género y arte. PID_00261248

Miguel Calvo Santos. (2017) La mujer. barbuda. HA! [.https://historia-arte.](https://historia-arte)

Edward Siddons, 15 agosto de 2019. "Del LaGrace Volcano's best photograph: my blue mascara masculinity" The Guardian. <https://www.theguardian./2019>

<https://artsandculture.google.com/asset/ana-mendieta-untitled-fat-mn-t>

<https://www.artehistoria.com/es/obra/la-mujer-barbuda>