

ESTUDIOS DE DISEÑO

Deconstruyendo los suburbios, mediante el análisis semiótico del trabajo del Grupo Chaclacayo en 1983

Procesos del Diseño Gráfico Peruano (Siglo XIX Y XX)

Autoras: Gloria Gutierrez y Jéssica León Huiza

Profesoras del curso y supervisión editorial: Claudia Valenzuela

Resumen - Abstract

En los años 90, nos enfrentamos a un contexto de violencia política y crímenes de odio hacia las minorías sexuales, reforzado por una sociedad machista que parecía crecer a medidas inmensurables, vinculados a su vez con teatralidades religiosas de un gran porcentaje de ciudadanos. El Grupo Chaclacayo surge en respuesta a este panorama, tomando lo oscuro y crudo para exhibirlo en distintas performances y fotografías, cargadas de recursos semióticos que generan un alto impacto en sus espectadores, motivando a la reflexión sobre sus acciones en el ahora.

Palabras claves

Arte contemporáneo, estética queer, semiótica, sincretismo, fotografía

Introducción

En la actualidad se está dando cabida de manera paulatina a la estética queer; sin embargo, no se debe olvidar que la sociedad peruana aún se encuentra en un proceso bastante inicial de aprendizaje ante esta información que, en realidad, siempre estuvo presente; con el objetivo de invitar a la reflexión sobre un panorama drásticamente violento del machismo, misoginia y homofobia.

Es así como en el siguiente artículo se plantea que a través del arte y el diseño se puede plasmar una compleja realidad social, criticando fuertemente las actitudes de la época velasquista, presentando una obra cruda que revela esa cara que tanto escondía la sociedad, buscando así mostrar sus principales ideologías y a su vez generar vergüenza en aquellos rostros que se

negaban a aceptar a las minorías sexuales y su mera existencia. La frialdad de las piezas es lo que tanto caracteriza la obra del grupo, la colección fotográfica “Suburbios” emplea recursos semánticos de la época para construir un discurso potente a través de la fotografía experimental con cámaras análogas. Con la presente investigación se busca no solo visibilizar su obra, sino también en cierta manera analizar las piezas artísticas y saber su relación y profundidad con aquel contexto, retomando además los estudios semióticos en las propuestas gráficas del arte peruano. La realización de este proyecto, ofrece una perspectiva que busca entender la narrativa visual que se presenta en la serie, demostrando su función frente a un complejo contexto social y político.

Estado del arte

El velasquismo de los años 70 lega una serie de radicalismos imprecisos, un panorama de incertidumbre justificado en ideologías y discursos, que posteriormente serán respondidos desde un aporte plástico liderado por jóvenes cuyas piezas invitan a una reflexión tanto social como política. Los recientes artistas denotan por tener actitudes y estilos oscilantes, coincide además con la toma de la Escuela Nacional de Bellas Artes por sus mismos estudiantes, quienes exigen preparación al culminar su carrera y enfrentarse al campo laboral, en el cual no existía esa inserción inmediata al mercado, querían encontrar la manera que este proceso sea lo más fluido posible para los alumnos con el apoyo de las instituciones. Es de estas nuevas perspectivas, que a lo largo de 1979 surgen agrupaciones caracterizadas por obras que abordaban temáticas poco utilizadas en la época y tanto

el arte como el diseño se vuelven partícipes y alzan su voz ante temas políticos, sociales y culturales del país.

Es durante este contexto que se reconoce el trabajo realizado por el grupo Chaclacayo, específicamente por Sergio Zevallos, siendo investigado dentro del arte contemporáneo, sobre todo por sus performances y se le relaciona también a la rama de estudios queer; esto debido al éxito logrado a nivel internacional en esa época y al nacional en épocas actuales. De esta manera resalta también las investigaciones ya realizadas mediante escritos, análisis e incluso entrevistas, estudiando de distintas maneras las obras, el grupo; y resaltando también lo destacado por museos, al presentar exposiciones de estas obras y añadir comentarios adicionales.

Metodología

Se recolectó información acerca de la agrupación y sus distintas manifestaciones, de las cuales se han seleccionado tanto fuentes primarias como secundarias, la información hallada se basa no solo en exposiciones sino también en entrevistas realizadas tanto por los mismos integrantes como por el crítico de arte y curador Emilio Tarazona y museos reconocidos como el MALI. Se han tomado en cuenta además distintos análisis ya realizados por semióticos contemporáneos, o puntos importantes considerados al momento de realizar un análisis de narrativa, significado e impacto, presentando como referente la destacada Mihaela Radulescu.

De esta manera se presenta dentro de la información formal lo que se realiza aproximadamente entre el año 1982 y 1984 por el Grupo Chaclacayo conformado por Helmut Psotta, Raul Avellaneda y Sergio Zevallos. Esto es, una serie que consiste en 91 fotografías divididas en 6 obras: Libreta militar, Cuartel, Ambulantes, Casona, Velatorio y Martirios; todas se encuentran en escala de grises y son copias a la plata en papel baritado. Además, cabe destacar que son consideradas actualmente como obras del arte contemporáneo y queer del

Perú; esto debido a que se basan en narrar de forma bastante cruda un reflejo de los miedos y costumbres de la sociedad de la época. También se destaca como en la serie siempre se aprecia un juego entre el sujeto (caracterizado usualmente por Sergio Zevallos) y los demás elementos de cada composición, que suelen poseer una fuerte carga simbólica en representación a algún aspecto de la sociedad Limeña, mientras que a su vez se muestran composiciones variadas al experimentar con distintas posiciones, espacios y contrastes, apuntando además en múltiples ocasiones hacia una estética considerada “grotesca” o “vulgar”.

Es así como teniendo en cuenta lo expuesto, se plantea la siguiente hipótesis: “La serie fotográfica ‘Suburbios’, del grupo Chaclacayo, presenta una narrativa visual aplicando recursos semánticos como respuesta al contexto sociocultural de Lima entre los años de 1982 a 1984”.

De esta manera, se plantea como objetivo principal demostrar la forma en que el grupo mencionado impacta mediante su obra, logrando reflejar mediante distintos elementos semióticos la sociedad limeña de los inicios de los años 80.

Resultados

Entonces, para demostrar la narrativa y gran significancia de la obra Suburbios, se han escogido 6 conjuntos de fotografías, que resultan ser las más importantes, ya que representan las 6 divisiones de la serie.

1. Libreta Militar (Figura 1)

Para empezar, en “Libreta Militar” se puede apreciar a Sergio Zevallos como intérprete en la pieza, el nombre de la obra hace referencia a su posible candidatura al servicio militar. Aborda en ese sentido al pasado militar del Perú, debido a las fuertes tensiones internas, los constantes enfrentamientos armados dejaron calles inseguras sometidas por el miedo durante la época de terrorismo.

Es así como este hecho se vincula a un aspecto constante en la sociedad, que se incentiva en tiempos de crisis, esto vendría a ser la fuerte influencia de la religión cristiana, por lo que se decide crear una

Figura 1. Libreta militar de la serie Suburbios, 1983, Grupo Chaclacayo

reminiscencia a una de las figuras más icónicas: Santa Rosa de Lima. Esto se realiza mediante un clásico primer plano frontal, con el personaje presentando sus manos en su pecho sosteniendo una rosa, además de poseer otra rosa como accesorio para el cabello, simulando así las típicas pinturas de santidades. Además, mediante ciertas expresiones faciales se muestran marcadas sensaciones relacionadas al dolor y martirio, para demostrar así claramente la relación de intertextualidad entre la santa y Zevallos, que se apoya en la memoria colectiva debido a los elementos ya mencionados.

2. Cuartel (Figura 2)

Luego, se tiene la obra “Cuartel”, donde se aprecia al mismo personaje y con expresiones similares a la pieza anterior, esto ya que es una continuación de la temática ya mostrada. Aunque en esta ocasión se da un retrato erótico del soldado, mediante un plano más alejado y ya no se presenta una reminiscencia a Santa Rosa de Lima, sino más bien a Jesús, por lo que la indumentaria del personaje es una referencia a las vestimentas de la crucifixión, además aquí se plasman emociones más marcadas y hay

un gran vínculo a la estética queer, ya que se muestran elementos icónicos de esto como las panties o los tacones, visualizando no solo el dolor de la población en general, sino específicamente de la comunidad LGBTQ+ que además de la crisis en el país, debía soportar el aborrecimiento de la sociedad.

3. Ambulantes (Figura 3 y 4)

Después, se plantea más la idea de secuencia, empleando la presencia del hombre como cuerpo imponente, por lo que en este caso se comienza a visualizar más de un personaje (además de Zevallos, se encuentra a Frido Martin) y las poses e interacciones varían de forma notoria, manteniendo solo el espacio interior en común, y cada vez apuntando más a lo “profano”, ya que se sigue mostrando una intertextualidad religiosa, pero haciendo referencias fuertes a la homosexualidad, al mostrar poses simulando el acto sexual. un gran vínculo a la estética queer, ya que se muestran elementos icónicos de esto como las panties o los tacones, visualizando no solo el dolor de la población en general, sino específicamente de la comunidad LGBTQ+ que además de la crisis en el país, debía soportar el aborrecimiento de la sociedad.

Figura 2. Cuartel de la serie Suburbios, 1983, Grupo Chaclacayo

Figura 3. Ambulantes de la serie Suburbios, 1983, Grupo Chaclacayo

Figura 4. Ambulantes de la serie Suburbios, 1983, Grupo Chaclacayo

4. Casona (Figura 5)

Posteriormente, se tiene una obra bastante similar, ya que está directamente relacionada a la pieza anterior, con la diferencia de que en esta composición se le da una mayor importancia al espacio donde se encuentran los personajes, y por esto mismo surge el nombre "Casona", ya que esta misma ubicación refleja el abandono y la forma en que son tratados y vistos aquellos que son diferentes a la norma de la sociedad.

Figura 5. Casona de la serie Suburbios, 1983, Grupo Chaclacayo

5. Velatorio (Figura 6)

Luego, en Velatorio, se describe a las fotografías como "escenas de un ritual profano", ya que en este caso es donde se muestra de forma más directa y clara la referencia constante hacia elementos religiosos, al presentar en las fotografías el elemento del retrato de Santa Rosa de Lima, junto a Zevallos vestido al igual que en las fotografías anteriores, pero con la diferencia de presentar un manto blanco sobre él.

Figura 6. Velatorio de la serie Suburbios, 1983, Grupo Chaclacayo

6. Martirios (Figura 7)

Y por último, se muestra "Martirios", en donde se representa otro ícono religioso, en este caso ya no es Santa Rosa, sino la Virgen María, imitando así las diferentes pinturas donde se le presenta con una expresión de sufrimiento y resaltando aún más esto con vendajes que aprietan el cuerpo de Zevallos, dejándolo casi inmovilizado, y es la única pieza en donde se muestra una fotografía en negativo.

Figura 7. Martirios de la serie Suburbios, 1983,
Grupo Chaclacayo

Entonces a partir de la recolección de información, sobre todo descriptiva y teniendo en cuenta el contexto, se demuestra cómo se generó gran polémica por criticar y abordar temáticas centradas en la teatralidad religiosa, además de mostrar una sexualidad que buscaba hacerse presente en la sociedad.

Su filosofía buscó iniciar la reflexión respecto a las minorías sexuales, discutiendo incluso términos como travesti y su respectiva definición, no buscaban visibilizar estos conceptos solo en Perú, por lo que conecta también con artistas chilenos para compartir saberes, llevando consigo este mensaje respecto a la importancia del cuerpo mismo y como este es oprimido por su contexto. Investigan además el imaginario de santas y vírgenes travestis (MALI, 2020) resignifican el espacio donde fueron tomadas las

fotografías, donde los escombros y casonas se convierten en capas de piel que caen para dejar ver como es realmente, lo mismo ocurría con los travestis de la época, se encontraban en un proceso de descubrimiento de identidad, identificados además con elementos como las flores, presentes en la mayoría de las piezas por su connotación femenina. Logran también con imágenes crudas, captar la atención que buscaban, visibilizar su mensaje, pese a ser rechazado por la época, este termina por ser el inicio de una serie de cuestionamientos por parte de la población peruana, es incluso en ese mismo año que se funda Movimiento Homosexual en Lima, dedicada a la defensa de los derechos de las personas LGTB en el Perú impulsando esta difusión masiva en un contexto del terrorismo, donde estas minorías fueron masacradas brutalmente solo por mostrar su identidad.

Conclusiones

Finalmente, se ha encontrado como el macro signo se centra en la búsqueda de una identidad, bajo un contexto de crisis en el país a causa del terrorismo y los conflictos entre el Gobierno peruano contra Sendero Luminoso; en otras palabras, el grupo Chaclacayo propone que el arte tome una posición ante cada hecho o crisis, ya sea política, social o cultural, para así promoverlo como un papel clave en la expresión humana, se apropia de los rasgos físicos de los peruanos a través de la fotografía experimental en ambientes poco concurridos cuyo significado vinculan al concepto de la deconstrucción de una sociedad lastimada por la situación de aquella época, pero lastimando a su vez a otros grupos debido a su mentalidad conservadora. La presencia de la piel, el cuerpo humano, la profanación y la brutalidad de sus piezas, los hace característicos tanto para visibilizar problemáticas como para generar polémica, mediante la síntesis de distintos conflictos en cortas performances presentados en series fotográficas para transmitir su

mensaje, empleando por ello diferentes símbolos que muestran una secuencia constante entre las fotografías, además de conectar con la memoria colectiva peruana y evocar así algún sentimiento, incluso si este sea de rechazo; lo cual en realidad resultaba bastante común al tocar temas tan sensibles por la población como la religión y la visibilización de miembros de la comunidad LGBTQ+.

Referencias

Sanchez, M. (2013) *Entrevista con Sergio Zevallos (Grupo Chaclacayo)*. [VIDEOGRABACIÓN] Youtube. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=C1s6oboHZws>

Tarazona, E. (2015) "Soñando sin dormir al ojo abierto". *Nosomosqueer*. Recuperado de: <https://nosomosqueer.wordpress.com/2015/05/01/notas-grupo-chaclacayo-peru/>

Tarazona, E. (2011) *Cenizas, escombros y cadáveres*. [VIDEOGRABACIÓN] Youtube. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=Oniv2N5C5Dw>

MALI (2020) pp. 35-75. Un cuerpo ambulante. Sergio Zevallos en el grupo Chaclacayo (1982 -1994). *Revista de Arte Contemporáneo*. Recuperado de: <https://pantagruel.lamula.pe/2014/05/05/presentacion-de-la-publicacionun-cuerpo-ambulantesergio-zevallos-en-el-grupo-chaclacayo-1982-1994/pantagruel/>

Fuentes Secundarias

Artishock (2015). "Sergio Zevallos: La muerte Obscena". *Revista de Arte Contemporáneo*. Recuperado de: <https://artishockrevista.com/2015/05/13/sergio-zevallos-la-muerte-obscena/>

Burgdorf, A. (2020) Grupo Chaclacayo. *Making Queer History*. Recuperado de: <https://www.makingqueerhistory.com/articles/2019/2/11/grupo-chaclacayo>

LaMula.pe (2014) Presentación de la publicación "Un cuerpo ambulante". Sergio Zevallos en el grupo Chaclacayo (1982 - 1994) Recuperado de: <https://pantagruel.lamula.pe/2014/05/05/presentacion-de-la-publicacionun-cuerpo-ambulantesergio-zevallos-en-el-grupo-chaclacayo-1982-1994/pantagruel/>

López, M. (2013) Queer Corpses: Grupo Chaclacayo and the Image of Death. Recuperado de: <https://www.e-flux.com/journal/44/60146/queer-corpses-grupo-chaclacayo-and-the-image-ofdeath/>

MALI (2020). Un cuerpo ambulante. Sergio Zevallos en el grupo Chaclacayo (1982 -1994). *Revista de Arte Contemporáneo*. Recuperado de: <https://pantagruel.lamula.pe/2014/05/05/presentacion-de-la-publicacionun-cuerpo-ambulantesergio-zevallos-en-el-grupo-chaclacayo-1982-1994/pantagruel/>

Museo Reina Sofía (2014) Composición con imágenes de referencia usadas para la serie «Suburbios» y otras obras del Grupo Chaclacayo. Recuperado de: <https://www.e-flux.com/journal/44/60146/queer-corpses-grupo-chaclacayo-and-the-image-ofdeath/>

Radulescu, M. (2021) Contextos e intertextualidades. Una incursión conceptual en el arte peruano contemporáneo. Recuperado de <https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enlineasgenerales/article/view/5083>

Radulescu, M. (2012) Introducción a la semiótica Visual. Recuperado de https://issuu.com/lis.pucp/docs/biblioteca_semiotica_web

Radulescu, M. y Huancas, J. (2020) Lo real, lo imaginario y lo simbólico en la obra del artista peruano Sergio Zevallos. Recuperado de http://cso.belasartes.ulisboa.pt/ACTAS_CSO2020.pdf