

Mestizo

Omar Gámez

Septiembre 2014 - abril 2016

Lugar

Barrio

Serie de 4 fotografías en gran formato impresas en vinyl con postales

Autor: Omar Gámez

Pieza comisionada y producida por inSite/Casa Gallina, México, 2014-2016.

Curaduría: Osvaldo Sánchez y Violeta Celis

Vinculación comunitaria: Rosa Elba Camacho

Coordinación de producción: Sergio Olivares

Asistente de producción: Mariano Arribas

Fotografía: Omar Gámez

Producción fotográfica: Benjamín Álcantara y David Reyes

Vestuario y accesorios: Gustavo García-Villa y Rafiki Sánchez

Asistente de producción de vestuario: María de la Luz González (Sastrería Marilú)

Maquillaje: Ana Gutiérrez

Cortes de cabello: Mayra Jazmín (Estética d'Marco)

Catering: Los sabores del alma (Fonda económica)

Locación: Felipe Mérida

Impresión fotográfica en vinyl: Imágenes vanguardistas

Impresión en papel: Offset Santiago

Coparticipantes: Marco Antonio García Cruz, Emmanuel Barbosa Bernal, Christian Hernández Hernández y Juan Carlos Pérez Hernández (modelos del barrio).

Alejandra Guevara, Carlos Martínez, Oscar Suárez, Humberto Yépez, Jorge Alderete (Comité integrado por agentes culturales y vecinos de la Santa María en la primera fase del proyecto).

Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo de: Luis Vargas-Santiago, Itala Schmelz,

Luis Miguel León, Plaza FORUM Buenavista, Gimnasio Coloso (Benjamín Vanegas) y

Performance Fitness Gym/ Sucursales Jaime Torres Bodet, Plaza Morisko (Elmer Torres) y

Cristal y Acero.

En septiembre del 2014, Omar Gámez comenzó un acercamiento a las dinámicas de socialización en algunos de los gimnasios de la colonia para posibilitar un proceso de coparticipación. Al asistir como usuario, encontró una gran mayoría de hombres jóvenes preocupados por su apariencia física como una forma de obtener una presencia diferente/determinante frente a los demás. Algunos de ellos practicando el fisicoculturismo propiamente, y otros simplemente suscribiendo a través de lo muscular y de la figura tonificada un canon de belleza de moda hoy para su cuerpo. Gran parte del trabajo de este fotógrafo mexicano se ha centrado en cómo el cuerpo masculino se muestra o se oculta en diversos contextos y espacios, privilegiando el imaginario sexual y de género a través de los usos del cuerpo, el deseo y su relación con lo prohibido y lo pornográfico.

Propuesta inicial

Una reflexión sobre los patrones de belleza masculina desde el marco barrial de Santa María La Ribera (Título de trabajo)
Omar Gámez, 2015

El proyecto consiste en vindicar modelos de presencia de masculinidades diversas, localizadas en el barrio de Santa María La Ribera. A través del registro fotográfico y de un soporte publicitario al seno de la comunidad, se busca privilegiar y polemizar en torno a bellezas varoniles que habitualmente no aparecen como prototipos de beldad en la publicidad comercial o en los medios de comunicación. Gámez partirá de un estudio fotográfico a cinco varones del barrio, con vestuarios realizados ex profeso y en locaciones de la Santa María. Las imágenes buscarán enfatizar la reflexión y el debate en torno a los fenotipos de mestizaje en nuestro país, y en los estereotipos racistas que jerarquizan e imponen socialmente un canon estético colonial.

Gámez partió de localizar dentro de la colonia a varones que fluctúan entre los 18 y los 50 años de edad, cuya presencia física pudiera proyectar varios perfiles de mestizaje en la población masculina urbana, en un barrio como la Santa María. A partir de elegir a cinco personas de perfiles distintos, los entrevistó para conocer de cada uno los momentos relevantes de sus historias de vida. Dichos referentes personales orientaron la producción de

un vestuario particularizado que resaltara la manera en la que éstos asumen, entienden y encarnan su presencia física socialmente. El artista invitó además al vestuarista de moda Gustavo García-Villa y al artista yucateco Rafiki Sánchez, para en diálogo crear la imagen de cada uno de los participantes. Una estética del barrio es quien se encargará de los cortes de cabello para los modelos.

La propuesta tiene como reto una pieza capaz de reflexionar críticamente sobre la imagen de los varones mexicanos en un contexto de ciudad, cuáles son los roles sociales que están presionados a protagonizar y la forma en que reproducen o re-inventan su imagen pública y su sello de autoestima. La pieza expondrá públicamente las tensiones sociales que oculta/revela el canon imperante, exaltando la evidente diversidad y riqueza del mestizaje y la condena a toda normatividad de presencia, de género o racial.

Investigación

Septiembre 2014

A través de diversas conversaciones, Gámez indagó sobre algunos concursos —principalmente de físicoculturismo—, que surgían como iniciativas barriales y que convocaban a un gran número de participantes. El artista ha decidido retomar la previa existencia de estos eventos, generando un concurso de belleza masculina que se promueva desde la colonia y con personas que vivan o trabajen en Santa María La Ribera. Su interés primordial es recuperar esta breve tradición local, a través de un proceso de coparticipación creativa. La intención inicial es que la convocatoria y el evento resignifiquen la belleza masculina en un contexto urbano, desmarcándola de los *clichés* que se presentan comúnmente en los medios de comunicación y la publicidad.

Octubre/noviembre 2014

Gámez convoca a convocar personas dentro del barrio que tengan interés y entusiasmo por concebir y realizar el concurso de belleza masculina, con el objetivo de conformar el comité de organización del evento. La finalidad es que las personas que, por alguna razón, generan dinámicas laborales o culturales dentro del barrio aporten su creatividad para perfilar el concurso. El dueño de una estética bastante popular entre una comunidad joven, un bailarín nativo del barrio, así como una promotora de teatro en Santa María La Ribera son algunos de los entusiastas que ya se han involucrado, hasta el momento.

Enero 2015

La segunda reunión del comité para planear el certamen de belleza masculina en el barrio tiene como sede las instalaciones del proyecto de artes escénicas Microteatro. En esta sesión se perfilaron las bases de la convocatoria, se discutieron los posibles candidatos para conformar el jurado del evento, así como las posibles locaciones. Es así como Gámez junto a los integrantes del comité conversan sobre las ideas propuestas por todos para conformar la estructura del evento.

Febrero 2015

Después de someterse a votación entre los integrantes del comité, se decide finalmente, nombrar al concurso como *Certamen de belleza masculina Mister Santa María La Ribera 2015*. Posteriormente, los miembros realizan una serie de recorridos por el barrio para visitar posibles locaciones con el fin de encontrar un espacio con las mejores condiciones de producción para realizar el concurso. Cierran el encuentro revisando materiales audiovisuales propuestos por Omar Gámez para contar con más elementos para definir las pasarelas. En esta sesión se integró el diseñador del cartel del certamen, con la finalidad de sugerir ideas y formatos para la mejor difusión del evento.

Agosto 2015

Omar Gámez y algunos de los integrantes de su comité deciden replantear en un nuevo formato la idea de un posible certamen de belleza masculina que intentase designar *Mister Santa María La Ribera 2016*. El proceso se realizará a través de una convocatoria pública en la que podrán participar todos los jóvenes que radiquen o trabajen en la colonia y que asistan a un casting para su selección. Posteriormente, se producirá un impreso incluyendo las fotos del ganador y los finalistas con el objetivo de promover patrones de belleza diferentes, así como gustos en el vestir y looks relacionados con la realidad del barrio.

Presentación de propuesta

Septiembre 2015

Con la finalidad de generar un encuentro de retroalimentación que propicie comentarios críticos y un posible replanteamiento del proyecto, se discute la propuesta de Omar Gámez con dos interlocutores invitados, [Itala Schmelz](#) y [Luis Vargas Santiago](#); así como con el equipo curatorial de inSite.

Producción

Octubre 2015

Posterior a la presentación de su propuesta, Gámez enfoca su idea de discursar sobre los patrones de belleza masculina barrial, ya sin el marco performático del concurso. Ahora entendido más como una plataforma de difusión sobre distintos tipos de masculinidades en la colonia y el potencial de las historias individuales detrás del impacto físico de su presencia. En esta nueva etapa, la tarea del artista junto con algunos integrantes de su comité se concentró en elegir a cinco varones entre los 18 y 50 años de edad que representen modelos de masculinidad, a partir de la personalidad e historia de vida de los participantes. Una vez elegidos, se elaborarán vestuarios específicos que proyecten una imagen de cómo estos varones se asumen individualmente frente a los demás. Las sesiones fotográficas con las imágenes resultantes serán el soporte de difusión barrial que haga circular y problematice temas referidos a los estereotipos de masculinidad, canon de belleza, prototipos sociales y raciales... en Santa María La Ribera.

Diciembre 2015

Se lleva a cabo la sesión de tomas de fotos de los hombres elegidos en el barrio por Gámez a fin de crear la campaña de imagen; y en torno a los tópicos de mestizaje, masculinidad y belleza. Se fotografió análoga y digitalmente a los modelos en un predio abandonado —acorde al interés de Omar por insertar la idea de ruina urbana— facilitado por un vecino de la Santa María. A partir de la selección fotográfica final, Gámez definirá los contenidos de texto y los formatos impresos más pertinentes para tener un impacto crítico desde estas imágenes, en la reflexión sobre patrones de masculinidad y belleza en los prototipos de presencia predominantes en la colonia.

Cierre

Marzo – abril 2016

La fase final de producción del proyecto *Mestizo* —enfocado como campaña de publicidad en torno al tema de belleza masculina, riqueza étnica y orgullo racial—, constó de cuatro imágenes seleccionadas para reproducir en espectaculares. Dichos espectaculares se desplegaron en algunos muros de la Plaza FORUM Buenavista, centro comercial colindante con la Santa María y de gran uso por sus vecinos. Las imágenes de los cuatro hombres, procedentes del barrio, con lemas en torno a los tópicos del mestizaje, contrastan con las imágenes promocionales existentes en las vitrinas de las tiendas de ropa, accesorios y servicios al interior de este centro comercial. La fisonomía de los modelos, sus colores de piel y sus fenotipos en general; son evidentemente distintos a los establecidos por los promocionales del mercado de consumo predominante en México. Como parte de este despliegue en el espacio público, se sumaron las mismas imágenes en formato de postal, para que el público las tome; y en cuyo reverso estos hombres hablan de su propia historia, a partir de las entrevistas que el artista les realizó.

De igual forma, la campaña de publicidad “Mestizo” tuvo como sede varios gimnasios de la Santa María, cuyas reproducciones permanecieron en algunos de estos espacios hasta finales del 2016.

Semblanza del artista

Gámez, Omar

Omar Gámez realizó estudios de licenciatura en Comunicación y una Maestría en Artes Visuales en la Academia de San Carlos, UNAM. Ha exhibido de forma individual en *Nivel 5* del Museo de Arte de Sinaloa (MASIN) y Casa del Lago de la UNAM; de forma colectiva y más recientemente en *Julie M. Gallery* Toronto, *Museo Universitario del Chopo*, 6ª. *Bienal Bourges* en Francia, 7ª *Bienal de Berlín* en *Kopeikin Gallery* Los Angeles. Ha obtenido la beca *Jóvenes creadores* en dos ocasiones, así como *Fomento y coinversión*, ambas del FONCA. Su trabajo forma parte de la colección del MUAC y del Centro de la Imagen. Publicó su primera monografía *The dark book* en 2009, editorial RM; y la segunda, *El primer día, el último*, de forma independiente y en edición limitada durante el 2013.

Semblanza de los colaboradores.

Schmelz, Itala

Estudió Filosofía (1988-1992) en la UNAM. Fue directora de la Sala de Arte Público Siqueiros (2001-2007). Desde 2004, fue miembro de Curare, espacio crítico para las artes. Sus ensayos se han publicado en revistas tales como: *Luna Córnea*, *Art Nexus*, *Exit*, *La tempestad*, así como en múltiples catálogos y en periódicos como *el Reforma* y *La Jornada*. Fue directora de *El futuro más*

acá (2003) primer festival de cine mexicano de ciencia ficción, evento que ha participado, en el Festival de Cine Fantástico de Bilbao (2005), el Festival de Biarritz (2004) y el Festival de Río en Brasil (2006); entre otros. De 2007 a 2011 fue directora del Museo de Arte Carrillo Gil (MACG), en donde promovió un programa de formación para el arte emergente producido en conjunto con la Fundación BBVA Bancomer. En 2010-2011 fue curadora de la Muestra *Siqueiros paisajista*, misma que se presentó en el MOLAA de Los Ángeles (EUA) y en el MACG (México, D.F.). Actualmente es la directora del Centro de la Imagen en la Ciudad de México.

Vargas-Santiago, Luis

Historiador del arte y curador mexicano. Su especialidad es el arte moderno y contemporáneo latinoamericano desde una perspectiva transnacional e interdisciplinaria. Realizó estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y posteriormente estudios doctorales en la Universidad de Texas en Austin (EUA). Su tesis doctoral ha recibido el apoyo del Instituto Smithsonian, la Fundación Terra, el Programa de Becas Fulbright-García Robles, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la Universidad de Essex, entre otras instituciones. Ha publicado artículos y ensayos para catálogos en Europa, América Latina y los EUA. Fue catalogador de la Colección Fotográfica de Fundación Televisa, así como curador adjunto de la colección del siglo XX del Museo Nacional de Arte (MUNAL). Ha co-curado exposiciones tales como *Mirar desde el aire. Aerofotografía en la Ciudad de México 1932-1969*(GDF, México, 2007); *Materia y SENTIDO: el arte mexicano en la mirada de Octavio Paz* (MUNAL México, 2009); *Imágenes del mexicano* (Centro de las Artes-BOZAR, Bélgica, 2010); *El éxodo mexicano: los héroes En la mira del arte* (MUNAL México, 2010). Actualmente es curador académico en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) en la Ciudad de México.