INTRODUCCIÓN

Mi proyecto se desarrolla a través de fotografía y videoperformance, y usa como medio el Shibari, t écnica que tiene sus raíces en el Hojojutsu, una metodología de amarres inmovilizantes que eran hechos en los criminales de Japón en la época Edo. Es poco exacto el conocimiento que se tiene sobre el momento en el que comenzó a darse una connotación sexual a esta práctica, pero gracias a las múltiples Ukiyo-e encontradas, se aproxima que inició a finales de la era Edo y llegó a su concepto moderno en el periodo Meiji con los múltiples registros artísticos de Seiu Ito.

Imagen que contiene persona, foto, hombre, mujer

Descripción generada automáticamente

De la serie fotográfica “Yomikiri Romance”, Enero de 1953, Seiu Ito

En sus inicios esta práctica fue denominada Kinbaku, pero la palabra era vista de forma negativa al ser su traducción “amarrado forzosamente” y pasó a ser llamada Shibari, que significa “atadura”. De todos modos, a lo largo de los años, diferentes personalidades dentro del mundo del BDSM hablan de su arte con el término que se les hace más propio, variando en otras metodologías como las del rope art o el bondage, con este último término llegó el Shibari a occidente, siendo relacionado a los amarres hechos en la escena BDSM, pero asumir que estos dos términos son iguales habla de la falta de conocimiento de las diferentes intenciones entre los riggers (los que amarran) y rope bunnys (los amarrados). El Shibari es el arte japonés que se desarrolla al hacer amarres con cuerda en el cuerpo, evocando un efecto emocional o físico en la persona, este puede o no tener una intención sexual, ser de restricción total o no y tiene tanto un carácter estético como utilitario. El rope art, es como lo dice su traducción, el arte de/con la cuerda, y consiste en amarres altamente estéticos, se pueden ver cuerdas de múltiples colores y puede o no estar en un contexto sexual, estos tipos de arte cuentan con dos grandes diferencias en comparación al bondage que significa “esclavo” en francés, y es que este trata de mantener algún tipo de restricción en el cuerpo, pudiendo realizarse con cualquier tipo de material ya que lo más importante del bondage es provocar placer – en general sexual - con la actividad de ser inmovilizado.

Es con este conocimiento que yo asumo el Shibari como el medio de mi obra, ya que al verme expuesto a diferentes situaciones en la escena BDSM, específicamente en el bondage, entiendo mi interés en esa área, sin la implicación sexual que se le daba, este arte comenzó a tener un sentido de corporalidad, comprensión, cercanía y espiritualidad, que se mezcló con mis cuestionamientos de los cuerpos presentes y sobre las dinámicas que se daban en estas instancias ¿Por qué esto es así? ¿Quién lo dictaminó? ¿Por qué no ha cambiado? ¿Qué hacen las personas como yo aquí?, preguntas como estas son las que espero resolver en este texto, no solo para mí como artista, sino para demostrar que los cuerpos disidentes existimos en el Shibari e internalizamos la experiencia del amarre de formas diferentes, por lo que mi proyecto no usa el aspecto sexual del amarre, sino se centra en la confianza que hay entre los cuerpos disidentes y como nos comunicamos en los múltiples procesos que hay dentro de la performance, dado las variadas y no tan conocidas áreas de este trabajo, daré a conocer el contexto y deformación de la técnica del Shibari, así como lo que es considerado performance, posteriormente de adentraré en su terminología, mis intenciones artísticas y como he desarrollado estas, junto con una constante demostración visual y teórica de los referentes utilizados a lo largo de esta memoria, muchos de estos corresponderán a libros o foros, ya que la tradición del Shibari ha sido y es mal vista bajo el contexto japonés, por lo que se le ha dejado de lado y la información sobre esta ha pasado entre los riggers, dojos y en general en forma de tradición oral, más que por textos formales. Todo lo anteriormente mencionado se hará con la intención de responder o al menos aclarar las preguntas hechas.

DESARROLLO

¿Dónde y cómo nace el Shibari?

El predecesor del Shibari, nace bajo el contexto de un Japón en constante estado de guerra entre los siglos XV y XVI, en sus inicios no tenía un nombre, pero era un hecho común que los samuráis enemigos se atraparan y castigaran utilizando amarres inmovilizantes, es solo en la época Edo cuando se le da un nombre a este arte marcial, siendo denominada Hojojutsu, que por los caracteres que conforman la palabra tienen un significado aproximado a “El arte para la captura con cuerda” según el maestro Leoni, y comienzan a tener formas determinadas de amarres para los crímenes, la clase social o edad de los amarrados, aparte de haber leyes para aplicar esta práctica, como que el prisionero no debía poder escapar, sufrir daño permanente o siquiera personas de otra clase social podían ver como se hacían los nudos, considero natural que gracias a las formas legales para hacer los amarres hubiese algo clandestino ocurriendo de forma paralela como para que los amarres pasaran a un aspecto sexual, porque, independiente del carácter de interés de los que amarran, los llamados sexualmente por estas exposiciones públicas y el imaginario del bondage, deben haber existido incluso en esa época, es innegable que puede haber un nivel de placer en el dolor infligido, pero estas son solo asimilaciones mías, ya que no hay una fecha exacta en la que se registre el inicio del Shibari, solo se sabe sobre estas inclinaciones de parte de los japoneses por la Ukiyo-e, una técnica de xilografía tradicional japonesa que significa “pinturas del mundo flotante” aludiendo a una alegría sobre lo efímero, estas eran más fáciles de adquirir por el carácter del grabado que hacía fácil la difusión y adquisición de las obras, aun así estas tenían sus límites, ya que fueron pensadas para representar paisajes y personas importantes, por lo que el Shunga o mejor dicho Makura-e según Amaury García en “Desentreñando lo pornográfico”(ya que es más correcto a la época), las imágenes de primavera no estaban permitidas, ya que este era un eufemismo para hablar del sexo, los genitales y el placer los cuales no eran considerados parte de las temáticas dignas de una obra. A pesar de estos comentarios, aquellas obras se siguieron haciendo y el Shibari avanzando a diferentes áreas de la cultura japonesa, entre ellas al arte actoral del kabuki, donde se utilizaban para amarrar a los villanos o en los onnagata (hombres que se vestían de mujer para las obras) como medio erótico, bajo ese contexto, en el periodo Meiji, Seiu Ito conoce el Shibari y empieza a replicarlo de forma erótica en todos los medios de arte que manejaba; fotografía, acuarela, grabado, dibujo y pintura, generando una cantidad considerable de obras en su periodo de vida (1882-1961) tanto con modelos como con su esposa, con la que hizo una de sus obras más conocidas y criticadas, ya que eleva a la mujer desde sus pies en un estado de embarazo bastante avanzado.

Un dibujo de un perro

Descripción generada automáticamente con confianza baja

Suspension 1921, Seiu Ito

Con obras como la suya se comienza a difundir el Shibari como kinbaku, pero tanto en occidente como en Japón la palabra es mal vista por su traducción literal, el amarrar forzosamente es cambiado por Shibari, ya que amarrar, su traducción es literalmente el hecho de hacerlo y quita la connotación negativa. A modo personal, me apropio de aquel uso, ya que me parece correcto bajo los términos de consentimiento e interés por el amarre, tanto de mi parte como de les modelos.

Sobre BDSM, Shibari y seguridad

Si bien es cierto que el Bondage y el Shibari son dos cosas diferentes, es innegable que tienen un interés en común, siendo este la gratificación del poder, como mencionan Easton y Hardy en “The new bottoming book”, la oportunidad de manejar y dejar ser manejado, la posibilidad de tener una nueva sensación que no tiene nada que ver con la carencia o abundancia de poder que tiene en su día a día y como esta se traduce en placer, ya que la vivencia diaria dista de una escena provocada, hay un misticismo en crear una escena para la persona que será amarrada, pero para hablar de esto místico corresponde entablar una discusión sobre consentimiento, precauciones, seguridad, dinámicas Top-Bottom, dinámica rigger - rope bunny, y muy primordialmente sobre los deseos que se tienen sobre la experiencia. Aquellas autoras, hablan en uno de sus capítulos sobre el no llegar siempre con un ideal o tantas ideas preconcebidas sobre lo que se logrará, y esto me parece bastante correcto, ya que, y cito*“A todos nos cuentan que “las lesiones son inevitables”, y que incluso les ocurren a los atadores con más experiencia (que llevan años atando). Y que eso debería servirnos a todos de advertencia”- Zetsu Nawa, On not teaching rope,* dejando más que claro que a veces todo lo planteado no sale como corresponde, y es responsabilidad de todos saber que esto puede ocurrir, tanto los riesgos como los rasgos positivos que puedan florecer de aquellos errores.

Imagen que contiene persona, interior, hombre, vistiendo

Descripción generada automáticamente

Sin título 2023, M. Montefinale

La sigla BDSM de contiene seis términos, Bondage, Disciplina y Dominación, Sumisión y Sadismo, Masoquismo, y aunque son relevantes todos, en este documento nos centraremos en los primeros cuatro, ya que son los que considero importantes para contemplar y entender mi obra sin necesariamente vivir la experiencia -aunque si se tiene la posibilidad de ser amarrado o amarrar, lo recomiendo altamente como vivencia introspectiva-. El bondage, como dije antes, es el hacer o experimentar el sentir placer por causar o estar inmovilizado parcial o totalmente, para la disciplina usaremos el primer termino que indica la RAE “*Disciplina - 1****.****f. Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral.”* , dominación y sumisión los usaremos como complementos del otro, ya que, bajo mi criterio, no hay de un dominante sin un sumiso y viceversa, estos se necesitan para generar la dinámica básica de poder y ausencia de este, entonces, el dominante sería el personaje que tiene la labor de llevar el camino de la escena, de ejercer tanto el bondage como la disciplina, mantener el orden y saber el camino de lo que hará, mientras que el sumiso, se encarga de entregar su persona al dominante, con pleno conocimiento de lo que ocurrirá, sobre sus capacidades físicas y el valor de su *no*. Esto es relevante, puesto que nadie más que él sabrá que ocurre con su cuerpo y como está siendo la experiencia para él. Aquí es donde entran las otras aristas de este trabajo, la discusión de los personajes mencionados tiene que ser continua y fluida, idealmente sin ninguna clase de reserva, ya que puede resultar en problemas en la dinámica y en el peor de los casos accidentes, por lo tanto, bajo este contexto el consentimiento también es una herramienta de vulnerabilidad, ya que te expone totalmente frente a otro, al mismo tiempo que te protege de todo lo que sea manejable por la otra persona. Frente a esto nos encontramos con las precauciones y seguridad, en este caso hablaré que las que yo consideré necesarias como rigger y dominante de las performances realizadas en los últimos meses.

Imagen que contiene persona, mujer, sostener, vistiendo

Descripción generada automáticamente

Sin título, 2023, M. Montefinale

Al practicar Shibari, de las primeras cosas que te enseñan, es a tener un buen par de tijeras, un par capaz de cortar la cuerda con rapidez, claramente lo ideal para cualquier rigger sería desamarrar y salvar tanto el modelo como la cuerda, pero bajo el escenario de posibles accidentes en el cuerpo de la modelo o de forma externa (temblores, fuego, etc.), resulta esencial un buen par de tijeras. Como otro medio de seguridad, se utilizan palabras de seguridad, un color, una forma, etc. algo que no digas en la escena o con normalidad, para que sea reconocible por el otro y decidan si continuar o bajar el nivel de intensidad. Como mis prácticas y performance fueron hechas en lugares y contextos promedios, funcionaba para todes el que yo preguntara al momento de cambiar de posición, ejercer fuerza o finalizar un nudo, si el modelo se encontraba bien, al igual que dentro de la disciplina ellos tenían permitido dirigirme la palabra si fuese para comunicar sobre su estado físico. Hubo otras medidas como tomar distancia de dos dedos entre cuerda y cuerpo, hidratar a las personas, consultar previamente por lesiones, hacer estiramientos antes de cada sesión de Shibari, dependiendo del tipo de amarre a aplicar y las necesidades físicas para la performance. Gracias a esto, no hubo ningún modelo lastimado, incluso con situaciones donde las escenas no resultaron perfectamente, esto hace notar que la conversación fluida y el seguimiento de lo requerido hace que la dinámica funcione para ambas partes.

Imagen que contiene interior, persona, ventana, niño

Descripción generada automáticamente

Sin título, 2023, M. Montefinale

Sobre el Shibari en Chile

Si bien el Shibari es bastante conocido en varias partes del mundo, la verdad es que es bastante cerrado en chile, centrado en personalidades específicas, encontrando en diferentes eventos a los mismos como @domiblair o @knoctopus (instagram). Aparte de no encontrar demasiadas disidencias, que llegan a ser mucho menos de lo que se creería por cómo plantea la cultura pop el BDSM, y muchas veces los cuerpos trans son fetichizados por el público de los eventos. Easton menciona múltiples veces los avances y lo conocido que se ha hecho el Shibari en USA, pero aquí es difícil verlo de la forma en la que se aprecia en otros países, siendo los espacios con los que me he encontrado con cuestionamientos parecidos, conversaciones con gente cercana a mi edad, y que en general no se mueve con tanta constancia en instancias de BDSM. Hajime Kinoko, un gran artista del Shibari, habla en una entrevista sobre lo mal visto que es el Shibari en Japón, lo que parecería sorprendente para cualquier persona que vea su obra, ya que a pesar de jugar con clichés de la performance, funcionan como elemento catártico y sus funciones con ambiente del japón tradicional traen a una escena muy definida sobre el pasado y la belleza del arte japonés, por lo que, nadie pensaría que una figura como él hablaría de ser mal visto, pero la verdad es que las temáticas que se relacionan a la sexualidad y el autodescubrimiento suelen estar alejadas de lo que la sociedad considera positivo para el individuo. Es entonces bajo esta realidad que decido hacer notar a los cuerpos disidentes en el mundo del Shibari, comenzando a aprender bajo diferentes instancias para generar un buen desarrollo de obra, con seguridad y conocimiento, privilegiando los cuerpos de diversidades sexo-genéricas para visibilizar su presencia y que nuestras vivencias son diferentes a las de una persona cisgénero por diversas razones, las cuales, entre ellas se encuentran la complejidad de los procesos hormonales, la disforia y el nivel de autopercepción.

Imagen que contiene nieve, grande, cubierto, agua

Descripción generada automáticamente

White 01, Hajime Kinoko