

# Lo real, lo imaginario y lo simbólico en la obra del artista peruano Sergio Zevallos

*The real, the imaginary and the symbolic in the  
work of the Peruvian artist Sergio Zevallos*

MIHAELA RADULESCU DE BARRIO DE MENDOZA\*  
& JUDITH HUANCAS AYALA\*\*

Artigo submetido a 6 de janeiro de 2020 e aprovado a 21 de janeiro de 2020

\*Peru / Roménia, Artista visual.

AFILIAÇÃO: Docente: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Arte y Diseño, Especialidad de Diseño Gráfico. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Escuela Profesional de Arte. Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima 32, Perú. E-mail: mradule@pucc.edu.pe

\*\*Perú, comunicadora audiovisual.

AFILIAÇÃO: Pontificia Universidad Católica del Perú. Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima 32, Perú. E-mail: judith.huancas@pucc.edu.pe

**Resumen:** Esta investigación se centra en la representación corporal de la rebeldía contra las presiones y parámetros que la sociedad establece como marco legítimo de comportamiento humano en la obra del artista peruano Sergio Zevallos. El cuerpo frágil que el arte de Zevallos expone se sumerge en la disidencia sexual, para volcar lo psíquico en lo sociocultural. La enunciación encarnada recorre los registros de lo real, lo imaginario y lo simbólico para proponer una nueva lectura de temas como la religión, la identidad, el género, la sexualidad, la política.

**Palabras clave:** cuerpo / enunciación / disidencia / presencia / memoria.

**Abstract:** *This research focuses on the corporal representation of rebellion against the pressures and parameters that society establishes as a legitimate framework for human behavior in the work of Peruvian artist Sergio Zevallos. The fragile body that Zevallos' art exposes is immersed in sexual dissent, to overturn the psychic into the sociocultural. The embodied enunciation goes through the registers of the real, the imaginary and the symbolic to propose a new reading of topics such as religion, identity, gender, sexuality, politics.*

**Keywords:** *body / enunciation / dissent / presence / memory.*

## Introducción

Sergio Zevallos (Lima, 1962) se dio a conocer en 1984 a través de la muestra “Perú, un sueño...” en el Museo de Arte de Lima (MALI) del Grupo Chaclacayo (1982-1994), conformado por Helmut Psotta (Alemania), Raúl Avellaneda y Sergio Zevallos (Perú), muestra censurada y objeto de grandes polémicas en torno a las representaciones que puede o debe generar el arte con respecto a temas complejos como la religión, la identidad, el género, la sexualidad, la política. Sus imágenes, en fotografías, objetos e instalaciones, hirieron susceptibilidades debido al carácter “abyecto” de sus referencias y composiciones, que – por un lado – proponían un nuevo estatus del arte, abierto a la inmanencia de lo real, lo imaginario y lo simbólico en la identidad humana y a sus consecuencias en la construcción de representaciones, sin límites canónicos y más allá de la legitimación cultural o artística– y por otro, practicaban una nueva gramática visual, que apelaba a la hibridación tanto conceptual como material. La muestra entendía en este sentido una nueva política del arte, una política del poder, enfocada a expresar las vivencias humanas a través de una inmersión en el universo individual de las pulsiones y visiones del mundo, en busca del deseo fundamental que impulsa las acciones y sobre todo las transformaciones de los roles asignados por los cánones sociales. Los artistas emigraron en 1989 para Alemania y desarrollaron sus actividades como grupo en Europa. Hoy en día, Sergio Zevallos es un artista reconocido internacionalmente, con una colección de 60 fotografías adquiridas por el Museo Reina Sofía de Madrid y presencia constante en los eventos de vanguardia como la Documenta de Kassel. En el Perú, recientemente se valora y expone su trabajo, incluyendo una exposición retrospectiva en 2014 en MALI, el mismo museo que había censurado la exposición del Grupo Chaclacayo 30 años antes.

Se enfoca en esta oportunidad la presencia del cuerpo, como sujeto de la enunciación, en dibujos, fotografías, instalaciones y performances, con el propósito de analizar e interpretar la praxis enunciativa intra e intersemiótica de Sergio Zevallos en busca de constantes de re-contextualización y re-significación del cuerpo, en su acción generadora de un universo de sentido alterno al entorno referido a través de supuestos culturales enfrentados y rechazados.

### 1. La enunciación del cuerpo

Sergio Zevallos, como integrante del Grupo Chaclacayo y como artista independiente, hace del cuerpo la interfaz con el mundo, desde la intercorporeidad con otros cuerpos, y la intensificación de la estesia, la dimensión sensible de la experiencia de interacción con el entorno, hasta las condiciones del contexto



**Figura 1** · Sergio Zavallos. De la serie Rosas, 1982.

**Figura 2** · Sergio Zavallos. Rosa cordis. Performance.1986.

que configuran una red sociocultural de parámetros impuestos que pasan a ser parte de la memoria colectiva, y, en consecuencia, de las memorias individuales. Su poder significativo se nutre de una compleja dialéctica que se da entre la naturaleza espontánea e imprevisible de la vida, generadora de cambios y desórdenes y la cultura funcionando como marco regulador, legitimador e impositivo de las acciones humanas, por un lado, y la materia canonizada y el impulso de reformularla, partiendo desde el origen, por el otro. La memoria la vincula al contexto y el resultado es una realidad artística producida en torno al cuerpo, desde la situación de enunciaci3n creada por la performance. En la obra de Sergio Zevallos la performance es el principio fundacional: las fotografías lo ponen de manifiesto mientras que en las instalaciones y los dibujos se producen composiciones rítmicas que sugieren una narrativa captada en una secuencia que concentra y expone su diferencia significativa de la realidad construida como en la serie de dibujos de la serie “Rosas” (1982), donde la composici3n se vuelve laberíntica y los signos de vida-muerte, bien-mal, ofrenda- sacrificio se integran con efecto implosivo en el sistema de divisiones arriba-abajo, derecha-izquierda que caracteriza las visiones míticas del mundo, destinadas a ordenar en parámetros estables las experiencias vitales ( figura 1). A esta estructura significativa se sobrepone la visi3n del collage, que une en una presencia integrada fragmentos de presentaci3n referencial y simb3lica de las dualidades mencionadas, siendo el collage “ el recurso ,ás paradigmático al recoger en un plano nuevo realidades distintas.” (Danto, 1999:28).

El artista, al recordar sus inicios, enfatizó la búsqueda de nuevos modos de construir realidades, así como el rol generador de sentidos de la performance, en relaci3n a la configuraci3n de un constante estado de emergencia, propio de su obra:

*“La primera performance en la que participé fue en 1962 al nacer en el mejor hospital de Lima, cuando mi madre se hizo ingresar ilegalmente a emergencias. Un término clave en largos trechos de mi itinerario porque siguieron los estados de emergencia de los 70 y 80, creo que ahí empezó mi desarraigo. Fui cofundador del Grupo Chaclacayo, el 89 me vine con ellos a Alemania, ahí nos separamos y desde el 95 tengo mi base en Berlín. Soy nómada y ando circulando en las geografías y en las disciplinas artísticas. Empecé dibujando, seguí con performances y fotografía, todavía las hago, escribo, mezclo todo. Mi trabajo permanece como una obra en construcci3n. También porque me ocupo de temas de identidad transcultural, género y las contradicciones inherentes a las relaciones entre individuo y poder, o entre intimidad y los códigos de la vida pública. Me es difícil separar el arte de mis amantes. Con ambos soy autodidacta y pasional. Mi exhibicionismo me ha llevado a presentar mi obra, mi cuerpo y mis ideas en instituciones, calles y espacios públicos cuya funci3n no sea necesariamente cultural.” <http://sergiozevallos.net/historia.html>*

El cuerpo rebelde en torno al cual se genera la obra de Sergio Zevallos asume esta dialéctica, en un acto de enunciación que lo opone a los prejuicios y parámetros sociales y/o culturales, desde la disidencia sexual, como lo indica el curador Miguel López (2014) en el texto curatorial para la exposición "Un cuerpo ambulante. Sergio Zevallos en el grupo Chaclacayo (1982-1994)", realizada en MALI en 2014. Lo hace siguiendo las huellas del deseo y a la vez enfrentando el contexto machista, misógino y homofóbico que marcó sus inicios. Entre las consecuencias referenciales más evidentes están las trazas de un pasado militarista, de las tensiones internas de un país en el cual los enfrentamientos armados estaban en ascensión y el predominio de la religión como guía conductual. Son referentes – marco que intervienen directamente en la configuración de la identidad nacional, con autoridad impuesta y reductora. Es significativa, por ejemplo, la presencia de Santa Rosa de Lima, la primera mujer canonizada de América, símbolo de la legitimación de la santidad por parte de la Iglesia Católica, patrona de la ciudad de Lima, capital del Perú, desde en 1669, en varios de sus trabajos, en "Rosa Cordis" (1986) por ejemplo, performance instalacionista realizada por Sergio Zevallos y Frido Martin, capturada en 18 fotografías de 50 x 37 cm, con inyección de tinta sobre papel Hahnemühle, cuya serie lleva el título de "Éxtasis, striptease y martirio de Santa Rosa de Lima". En el contexto de la contracultura peruana, particularmente en Lima, desafiar los parámetros religiosos se constituyó en una reivindicación del cuerpo capaz de producir su propia identidad, en vez de obedecer a los significados tradicionales, rompiendo cánones y desafiando costumbres de construir y sustentar identidades. La retórica sadomasoquista y homosexual, junto con la hibridez conceptual y figurativa del cuerpo, lleva la apropiación y el reciclaje de un motivo paradigmático de la cultura peruana. Como es el caso de Santa Rosa, a una enunciación intertextual e intersemiótica (transversal a la performance, la instalación y la fotografía) que confronta el mundo de valores de la iglesia con una corporalidad que instala su propia narrativa, alternativa y provocativa, opuesta a la memoria colectiva, con una semiosis del cuerpo identificado con la sangre, en un baño teatralizado a manera de un burlesque decadente ( figura 2).

El carácter significativo de Santa Rosa de Lima, enfocado desde las estructuras profundas del proceso de enunciación destinado a romper paradigmas y confrontar al observador con una praxis figurativa que explora el imaginario del desborde y de la profanación, remite al poder referencial de los símbolos religiosos, expuestos al tabú y a lo prohibido. Entre las consecuencias enunciativas está también la opción estética de fragmentación y deformación, como acción morfosintáctica con profundas implicaciones semánticas que afectan no sólo la



**Figura 3** · Sergio Zevallos. Santa Rosa de Lima. Serie Estampas. 1982.

**Figura 4** · Sergio Zevallos. Ambulantes. Serie: Suburbios. 1983. Colección Museo Reina Sofía.

identidad de Santa Rosa sino también la identidad del mundo para el cual es un referente importante ( figura 3) y, por ende, del mismo observador enfrentado a una extrañeza que amenaza sus parámetros. Recordemos, para comprender el alcance del procedimiento, las palabras de Néstor García Canclini: " El acontecimiento estético irrumpe cuando, en vez de afirmar un sentido, se deja que emerjan la incertidumbre y la extrañeza" ( García Canclini, 2015 : 56). El observador está frente a una realidad emergente e inexplicable para su memoria, y debe procesar una información confusa e irreverente a su manera.

Entre 1982 y 1989, Sergio Zevallos realizó con el concepto de estampas un conjunto integrado por cuarenta imágenes de las cuales quince son extractos de revistas y periódicos, siete son dibujos, dieciséis son estampas religiosas y postales; además hay una tira de billetes de lotería y un libro de historietas. Se plantean de este modo nuevos referentes de la cultura vivencial, que provienen de un determinado aquí - ahora. En 2014, el Museo Reina Sofía adquirió esta colección.

## 2. Los registros de lo psíquico

Enfocar de manera preferencial la enunicación y la co-enunciación, actualizados en el acto de referencialización, centra la atención en los registros de lo psíquico y en la manera en que estos registros compartidos por la mente humana se vuelcan en lo sociocultural, en un acto de liberación y expresión emergente de las particularidades de uno mismo . Se trata de los registros de lo real, lo imaginario y lo simbólico que Jacques Lacan, el psicoanalista francés, consideraba interrelacionados en una tópica ( Lacan, 2007). Es importante resaltar que lo real no significa una realidad referida, perteneciente al entorno vivencial: se trata de una presencia o existencia propia en la psique humana, no representable, que emerge en la universo interno de la sexualidad, de la muerte, del horror, del delirio. Es una energía que el ser humano no puede controlar pero que puede desear explorar, como lo hace Sergio Zevallos en la serie "Suburbios" cuyas escenas, que intertextualizan con comics, estampas religiosas y pornografía, se ubican en espacios marginales y abandonados de la ciudad de Lima, que liberan la construcción semiótica de factores externos determinantes y la abren a la búsqueda interna en su propia psique ( figura 4).

Lo imaginario, el pensamiento más primario, según Freud, proviene de las percepciones sobre uno mismo y sobre lo otro o la otredad, y define la particularidad y unicidad del ser, que llega a través del imaginario a identificarse como yo, a partir de las diferencias con el otro (figura 5). Resalta en este nivel el valor ontológico del arte y su carácter dramático. Es un registro que se da a conocer no solo en las escenas de intercorporalidad, sino también en las escenas en las



**Figura 5** · Sergio Zavallos. Ambulantes. Serie: Suburbios. 1983. Colección Museo Reina Sofía  
**Figura 6** · Sergio Zavallos, Untitled, 2018.

cuales el otro es una presuposición. Los signos surgen del imaginario. Es el lugar de génesis de las imágenes del arte, que da forma a la imaginación, capturando ideas e imágenes en su proceso constituyente. La mirada hace el camino del objeto al pensamiento, alternando la interpretación entre el descubrimiento de la *intentio auctoris* y la *intentio operis* (Eco, 2004:93).

Lo simbólico aporta la estructuración a través de la acción del lenguaje e ingresa en la cultura donde los significantes participan en la producción de metáforas y metonimias para la representación de la visión del mundo del artista. Sergio Zvallos procede en este campo a una apropiación irónica o sarcástica, para realizar creaciones paradójicas para los parámetros de la identidad nacional, empleando por ejemplo el escudo como objeto de ready-made (figura 6).

### Conclusiones

Observamos en la obra de Sergio Zvallos un modo particular, dramático y sexualizado, de aprehender una realidad interna, desde el tratamiento de sus tabúes como práctica constituyente, sobre todo en la creación de metáforas visuales que "reescriben" la realidad desde un ángulo personal, provocativo y desafiante. Hay una retórica en este proceso, en el sentido que Aristóteles (1985) daba a la retórica, cuyos componentes eran, según el filósofo griego, la argumentación, la elocución y la composición del discurso. La retórica de Sergio Zvallos, sus metáforas y el proceso generativo a través del cual se llega a sus representaciones, centrado en el funcionamiento de los registros de lo real, lo imaginario y lo simbólico, fueron el objeto de estudio de esta investigación presentada, con el objetivo de reflexionar sobre el vínculo entre la realidad, el artista, la obra y su recepción interpretativa.

### Referencias

- Aristóteles (1985). *Poética*. Madrid: Gredos.
- Danto, A. (1999). *Después del fin del arte*. *El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Paidós.
- Eco, U. (2004). *Os limites da interpretação*. Lisboa: DIFEL.
- García Canclini, N. (2015). *El mundo entero como lugar extraño*. Barcelona: Gedisa Editorial.
- Lacan, J. (2007). *El Seminario 3. Las psicosis (19057-1958)*. Buenos Aires: Paidós.
- López, M. (2014). *El cuerpo ambulante. Sergio Zvallos en el grupo Chaclacayo (1982-1994)*. Lima: MALL.