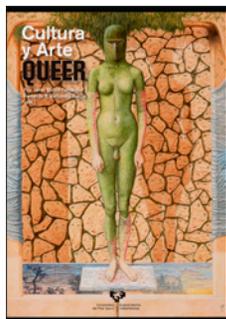

La fecundidad de los estudios *queer* en el arte

Daniel Moro Vallina
danielmorovallina@gmail.com

Francisco Javier Muñoz Fernández y Fernando R. Bartolomé García, (eds.), *Cultura y Arte Queer*, Universidad del País Vasco, 2022, 135 pp.

Desde hace años, los estudios feministas, LGTBI y *queer* vienen demostrando la posibilidad de trazar epistemologías alternativas en múltiples campos del conocimiento: desde la forma en la que percibimos el mundo hasta la relación de los discursos científicos o culturales con el poder institucional y la recuperación de todas aquellas prácticas negadas por él. Tras los avances que introdujeron Foucault o Derrida en los años setenta, con nociones como la biopolítica o la dimensión performativa del discurso (este «construye» la realidad enunciándola), el punto de partida fueron sin duda los trabajos de Judith Butler en la década de los noventa (BUTLER, 2002; 2007). La visión del género no como algo natural que emana del yo, sino como la reiteración de actos que producen la ilusión de la verdad del sexo¹, dio pie a investigar cómo ciertas manifestaciones –especialmente las

1. «En otras palabras, actos, gestos y deseo crean el efecto de un núcleo interno o sustancia, pero lo hacen *en la superficie* del cuerpo, mediante el juego de ausencias significantes que evocan, pero nunca revelan, el principio organizador de la identidad como una causa. Dichos actos, gestos y realizaciones [...] son *performativos* en el sentido de que la esencia o la identidad que pretenden

artísticas– contribuyen a construir las identidades sexogenéricas, subvirtiendo el esquema heteronormativo. Solo por citar dos ejemplos en el ámbito de la música, el libro *Queering the Pitch: the new gay and lesbian musicology* (BRETT, WOOD y THOMAS, 1994) planteaba cuestiones como la ambigüedad de género en la ópera barroca o la percepción de la música escrita por compositores gays como Schubert; y la monografía *Entre géneros y sexualidades. Tango, baile, cultura popular* (LISKA, 2018) abordaba el fenómeno del tango *queer* en Buenos Aires como un espacio de disidencia político-sexual respecto a la tradición patriarcal del baile porteño.

El libro que aquí se reseña, *Cultura y Arte Queer*, participa de la diversidad de enfoques que permiten estos estudios en la actualidad. El libro fue publicado en 2022 bajo la dirección de los profesores del Departamento de Historia del Arte y Música de la Facultad de Letras de la UPV/EHU Francisco Javier Muñoz Fernández y Fernando R. Bartolomé García. En su introducción («Persiguiendo deseos»), ambos editores dan cuenta de la necesidad de cumplir con un doble objetivo: por un lado, deconstruir «los discursos y los silencios e invisibilidades normativas», es decir, la forma en la que el poder nos impone un tipo particular de conocimiento; por otro, recuperar y producir «espacios para la pluralidad con el fin de construir nuevos relatos conjuntos racializados, generizados, sexualizados y diversos funcionalmente». Un área sugerente, pero ciertamente difícil de investigar, es cómo esta pluralidad afectivo-sexual se articuló en las prácticas culturales del pasado, aspecto ya tratado anteriormente por uno de los autores con relación al arte barroco (MUÑOZ, 2022). La cuestión pasa por preguntarnos por qué deberíamos aplicar un enfoque normativo, basado en el binarismo sexual, a la hora de analizar obras artísticas que nacieron de una mentalidad en la que esta dicotomía estaba mucho más desdibujada o no asumida desde el punto de vista institucional.

El libro se divide en seis capítulos de contenido, enfoque y metodología diferentes. A pesar de su heterogeneidad, los editores han seguido un cierto criterio cronológico y temático a la hora de ordenarlos, lo cual facilita la lectura conjunta del volumen. Así, los dos primeros capítulos tienen un sesgo más histórico, centrándose respectivamente en la época de la Ilustración europea del siglo XVIII y el contexto anarquista español de la década de 1930, mientras que los dos siguientes están unificados por su contenido: ambos analizan el espacio urbano como lugares de encuentros homosexuales durante el segundo franquismo y la transición democrática. Por último, los dos capítulos finales pueden leerse de manera independiente, pues constituyen dos estudios de caso dirigidos, por un lado, al análisis audiovisual de un film de 2003 de temática trans y, por otro, a la contextualización de un proyecto artístico-cultural *queer* que tuvo lugar en Madrid en 2017.

El capítulo primero («Entre erotismo y ciencia: intersexualidad, transexualidad y travestismo en el Siglo de las Luces»), firmado por Juan Manuel Ibeas-Altamira,

afirmar son *invenciones* fabricadas y preservadas mediante signos corpóreos y otros medios discursivos» (BUTLER, 2007: 266).

explora la figura del hermafrodita desde las descripciones que de él hizo la literatura científica y mundana del siglo XVIII y aún antes. A través de un buen número de fuentes históricas, algunas tan singulares como los tratados de teratología renacentistas o la novela fantástica *Icosameron* (1787), de Giacomo Casanova, descubrimos el cambio de consideración que el hermafrodita sufrió en la era del racionalismo: para algunos, siguió representando los ideales del mito griego, la pureza encarnada en la mezcla de ambos sexos anterior a Adán y Eva o la unión de contrarios, de acuerdo con el pensamiento hermético; para otros, será un monstruo que debe ser llamado al orden en nombre del binarismo sexual sostenido por el método científico. Teniendo en cuenta la misoginia inherente a la época, se identificará al hermafrodita con el sexo considerado débil por el patriarcado, y se le conceptualizará frecuentemente como una mujer que subvierte su naturaleza pasiva aparentando ser un varón. En cualquier caso, la no pertenencia a ninguno de los dos sexos normativos será algo incómodo para los filósofos, médicos o juristas ilustrados, que tratarán de hacerlo encajar en uno u otro lado.

En el segundo capítulo («*Consideraciones sobre la homosexualidad: el Dr. Félix Martí Ibáñez y el proyecto cultural anarquista*»), de Richard Cleminson, seguimos en el ámbito de la ciencia médica, pero en una época y contexto diferentes, el movimiento anarquista en la España de la década de 1930. El ensayo analiza las ideas que este médico y psicólogo expuso sobre la identidad homosexual en las páginas de la revista valenciana *Estudios. Revista ecléctica*, enmarcándolas en los discursos libertarios del anarquismo. A pesar del carácter progresista que Martí Ibáñez manifestó en cuestiones como la emancipación social y política de la mujer, su consideración de la homosexualidad –al igual que la de otras figuras que se citan en el capítulo, como el historiador de la ciencia Gregorio Marañón– siguió siendo tradicionalista: aunque no la condenó como algo antinatural, a la luz de las nuevas teorías psiquiátricas que explicaban el comportamiento sexual como fruto del instinto, sí la interpretó como una desviación del «camino correcto» que para él simbolizaba la opción heterosexual, o incluso como un rasgo hedonista o burgués incompatible con la causa proletaria.

Como dijimos antes, los capítulos tercero y cuarto pueden leerse conjuntamente por su temática similar. El primero de ellos («Granada 1968: cartografía del deseo negado»), de Javier Cuevas del Barrio, reconstruye los lugares de encuentro *cruising* de esta ciudad acudiendo a los testimonios recogidos en los expedientes por homosexualidad dictados por la Ley de Vagos y Maleantes –que provenía ya de 1933– del Archivo Histórico Provincial de Málaga. Como señala su autor, la variedad de documentos que contienen dichos expedientes hacen que sean enormemente interesantes para la investigación histórica, pero también para la recuperación de la memoria. El aspecto más original del estudio (que requeriría de una mayor profundización en el análisis de estas fuentes, quizás para una publicación posterior) es que explora el cruce entre dos clases de espacios a menudo pensados como opuestos: los que invocan la privacidad y el ascetismo sexual,

como las iglesias, conventos o ermitas, y los que asociamos tradicionalmente con la práctica del *cruising*: casas abandonadas, parques o váteres públicos. En cuanto al segundo capítulo («Patrimonios y lugares históricos LGBTI en España: el Pasaje Begoña de Torremolinos, perspectivas de tutela y conservación»), firmado por Antonio Rafael Fernández Paradas y Rubén Sánchez Guzmán, también es un intento de reconstruir este espacio que nació en 1962 como un lujoso edificio de apartamentos y locales comerciales que albergaron varios bares gays y lésbicos. El capítulo reflexiona sobre las políticas de conservación patrimonial y sobre cómo proteger el Pasaje Begoña atendiendo al marco legislativo español actual, en muchos aspectos insuficiente en comparación con otros casos como el histórico bar Stonewall Inn de Nueva York. En el texto, de hecho, se realiza una comparativa de ambos lugares de acuerdo con su fundación, características y consecuencias que acarrearán las redadas policiales que llevaron a su clausura.

En el capítulo quinto, a cargo de Lydia Vázquez («Una crónica poética transgénero: el film *Tiresia* de Bertrand Bonello»), se nos presenta un análisis semiótico de esta película francesa, que revisita en clave política y posmoderna el mito del adivino ciego Tiresias, hija/o del pastor Everes y la ninfa Cariclo. En el film, la protagonista es una prostituta trans que cae presa de Terranova, un sacerdote católico obsesionado con el arte y especialmente con la representación del hermafrodita. La carga simbólica de las imágenes se presta fácilmente a un juego de oposiciones como el que expone el capítulo: en la primera parte del film, la acción transcurre en los ambientes nocturnos marginales de las afueras de París, el Bois de Boulogne donde trabaja Tiresia. A pesar de la preponderancia de la vista como sentido escrutador, el espacio es oscuro, casi ciego. Tras ser secuestrada por Terranova, este le mutila los ojos y la abandona en un campo. En esta segunda parte, que se desarrolla en un ambiente natural y diurno, Tiresia, ahora ciega y convertida en un hombre, revela la verdad oculta a todo aquel que quiera escucharla, pero al precio de no poder ver más la realidad.

Cierra el volumen el capítulo «Hemos venido a deshacerlo», de Fefa Vila Núñez. Se trata del texto que más reflexiona sobre el propio concepto de lo *queer*, citando nombres como Teresa de Lauretis, Ricardo Llamas, Jonathan Ned Katz, Judith Butler, Paco Vidarte o Sara Ahmed, entre otros. A partir de una confrontación entre la producción teórica y sus posibilidades prácticas (los modos de pensar y de hacer *queer*), el capítulo se pregunta «cómo podemos hacer investigaciones, arte, comisariados, exposiciones cuya sintaxis y andamios puedan ser entendidos como *queer*». Para ello, recurre a un enfoque autoetnográfico al analizar un proyecto comisariado por la propia Fefa Vila, titulado *El porvenir de la revuelta. Memoria y deseo LGTBI-Q* y que se desarrolló en Madrid en 2017. Dicho proyecto planteó una serie de rupturas con la lógica museística institucional al diseñar un programa heterogéneo que no implicase una única forma de acercarse a él, que se prolongase más allá del tiempo fijado para su exposición y que ocupase lugares

periféricos de la ciudad de Madrid y espacios comunes como plazas, marquesinas o líneas de autobuses con el fin de descentralizar la práctica artística.

En resumen, *Cultura y Arte Queer* es un libro de tono académico, coherente dentro de su inevitable (y deseable) diversidad, y que además está muy bien editado, como es norma del servicio editorial de la Universidad del País Vasco. Pese a su brevedad y, en ocasiones, a echarse en falta una mayor solidez teórica en algún capítulo, el libro contribuye vivamente a reflexionar sobre los modos de pensar, hacer y actuar *queer* en la esfera artística, entonces y ahora.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRETT, Philip, Elizabeth WOOD y Gary C. THOMAS, eds. (1994): *Queering the Pitch: the new gay and lesbian musicology*, Nueva York, Routledge.
- BUTLER, Judith (2002): *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del «sexo»*, Barcelona, Paidós.
- BUTLER, Judith (2007): *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*, Barcelona, Paidós.
- LISKA, Mercedes (2018): *Entre géneros y sexualidades. Tango, baile, cultura popular*, Buenos Aires, Milena Caserola.
- MUÑOZ FERNÁNDEZ, Francisco Javier (2022): «Diversidad sexual y de género en la práctica docente en historia del arte: una mirada *queer* al arte barroco», en Nahia IDOIAGA MONDRAGON *et al.* (coords.): *Retos de la inclusión social y educativa desde la investigación feminista*, Barcelona, Graó, pp. 96-102.

.....
DANIEL MOROVALLINA es doctor en musicología por la Universidad de Oviedo. Actualmente es profesor ayudante doctor del Departamento de Historia del Arte y Musicología de este centro, donde imparte, entre otras materias, la asignatura Estudios de Género Aplicados a la Música.