

Introducción

TRANSNACIONALIDADES QUEER

ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, DISCURSOS VISUALES, ESFERA PÚBLICA Y SEXUALIDADES LGBTBQI

QUEER TRANSNATIONALITIES

STUDIES OF DIGITAL COMMUNICATION, VISUAL SPEECHES, PUBLIC SPHERE AND SEXUALITIES LGBTBQI

Virginia Villaplana Ruiz. Universidad de Murcia. Facultad de Comunicación y Documentación España. virginia.villaplana@um.es

Sayak Valencia. Colegio de la Frontera Norte. Centro de Investigación CONACYT (Tijuana, Baja California). mvalencia@colef.mx

Rían Lozano. Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. México DF. rian.lozano@gmail.com

Coco Gutiérrez Magallanes. University of North Texas. Assistant Professor of Rhetoric. Department of Communication Studies. megan.morrissey@unt.edu

Megan Morrissey. Seminarios Cultura Visual y Género/ Frontera y Ciudadanía: Orientación Interdisciplinaria de Posgrado (OIP) UNAM, México DF. cocomagallanes@yahoo.com

Presentamos el número 15 de la revista *Arte y Políticas de Identidad* centrado en las formas de representación política de la cultura queer: estéticas y políticas que adoptan una reflexión académica sobre las nociones de narración del cuerpo, uso de la tecnología y la práctica comunicativa, estética y artística.

Cuando iniciamos la preparación de este número monográfico, partimos de la intención de investigar un campo de saberes sobre la sexualidad desde una perspectiva transnacional queer en el que el activismo, la teoría y las prácticas culturales dibujaran un espacio de interacción real y simbólica.

La edición del número 15 de la Revista académica *Arte y Políticas de Identidad* se propone, en definitiva, como una aportación a los Estudios de Comunicación y Género. Se plantea una crítica queer a la construcción del imaginario social de la sexualidad que implica una innovación en los Estudios de Comunicación, los relatos visuales y sus narrativas contrahegemónicas. Sara Ahmed escribe en *The Cultural Politics of Emotion* y Ann Cvetkovich en *An Archive of Feelings: Trauma, Sexuality, and Lesbian Public Cultures* que las visiones feministas *queer* se articulan en la asincronía entre dolor e indignación para encarnarse en visualidades disidentes -como Ahmed expone, entre otras: *Feminist Killjoy* (la Feminista Aguafiestas), *Unhappy Queer* (el Queer Descontento), *Melancholic Migrant* (la Migrante Melancólica) y *Violent Revolutionary* (el Revolucionario Violento). Todas proyectan una imagen común afectiva y afectada de las luchas de género, sexuales, raciales, y de clase.

Los estudios sobre diversos tipos de transnacionalismo *queer* surgen como correctivo al etnocentrismo de los estudios *queer* en un momento inicial de su desarrollo, cuando aparecían

centrados fundamentalmente en tradiciones culturales occidentales. El interés en la producción cultural de artistas, comunidades y colectivos *queer* se plantea como un contrapunto al dominio ejercido por la sociología, la antropología y la ciencia política en el estudio de los procesos de migración y diáspora, las estructuras de control, de administración y gobierno, y las formas de identidad y estilos de socialización que caracterizan a las sexualidades no normativas en marcos de experiencia que superan las fronteras nacionales. Aún cuando las contribuciones provenientes de estos campos resulten indispensables para comprender la cultura *queer* en contextos globales, el foco de este número será su aplicación al análisis textual, histórico y cultural de una amplia variedad de lenguajes y formatos: del cine y video experimental al uso de internet; del arte a la producción subcultural y los imaginarios políticos activistas; la performance o la fotografía a los medios digitales.

Las prácticas artísticas y culturales pueden ejercer, en este sentido, un papel fundamental que impulse el desborde transnacional de falsos muros y que contraataque la nueva ola de impulsos misóginos, xenófobos, homófobos, racistas y clasistas que, estos sí, circulan libremente entre países y continentes.

En este contexto, los artículos e intervenciones reunidos en este número, analizan y visibilizan la producción de subjetividades disidentes que, desde diferentes prácticas mediáticas y artísticas, proponen narraciones e historias contrahegemónicas. Hemos agrupado el contenido reunido en esta edición en cuatro ejes que, quizá, puedan servir como guía de lectura: Visualidades contrahegemónicas, Cuerpos políticos y Performances disidentes, Representaciones audiovisuales e imaginarios torcidos y Sexualidades digitales.

El primero de ellos estaría conformado por los artículos y las intervenciones centradas en el estudio de visualidades contrahegemónicas, a partir de diferentes prácticas artísticas y desde la producción de repertorios[1] visuales que desafían la noción clásica de archivo.

Desde un análisis sobre la performatividad de las imágenes, Yera Moreno Saiz-Esquerro propone el terreno del arte como lugar de producción de subjetividades (en plural) no esencialistas. Tomando el trabajo de Cabello/Carceller, O.R.G.I.A, Carmela García y David Trullo, acompañado de las aportaciones teóricas de Judith Butler y Chantal Mouffe, la autora propone en su artículo “Aparecer, existir. Nuevas narrativas sobre la subjetividad”, la articulación de nuevas narrativas visuales, capaces de cuestionar y desplazar las normas sexo-genéricas.

En “Entre cuerpos: prácticas transformistas, homosexualidad y representación visual en el carnaval de Barranquilla”, Danny Armando González Cueto presenta, por su parte, un avance de una investigación en curso donde, a través de una lectura crítica visual de lo que él mismo denomina “un archivo del cuerpo transformista”, sienta las bases para un debate en torno a las prácticas transformistas y homosexuales en el carnaval de Barranquilla (Colombia). El trabajo de artistas como Gustavo Turizo, La Nordika, o Carlos María, entre otros, le sirven para proponer este “archivo de la alegría y el dolor” como evidencia de una revolución del cuerpo en este espacio festivo caribeño.

En un sentido similar al trabajo de González Cueto, pero en contextos radicalmente diferentes, Andrés Serna y David Aruquipa Pérez presentan sus intervenciones: “Archivos de afectos” y “La revolución estética de las travestis en las fiestas populares de Bolivia: El inicio de una conquista”, respectivamente. En el primero Serna presenta, a través de fotografías tomadas en Madrid entre los años 1991 y 1995, a los protagonistas y las acciones llevadas a cabo por la Radical

Gai. Este archivo es, en palabras de su autor, un recuento de los daños y el dolor causado por la homofobia, pero también del placer, la alegría y el triunfo frente al dominio hegemónico heterosexual. Por su parte, Aruquipa, contextualiza la presencia homosexual y travesti en la historia del folklore boliviano a partir de un archivo popular de fotografía travesti en Bolivia, producida desde los años setenta del siglo XX, hasta la actualidad.

La relevancia de los trabajos aquí compilados radica en la actualización de las discusiones en torno a lo *queer* (como marco analítico y crítico), desde geopolíticas no anglo-céntricas, en las cuales se re-politiza dicha categoría a través de distintas prácticas artísticas, de consumo cultural y de recuperación de la memoria histórica en torno otras trayectorias y relatos de lo marica, lo torcido, lo bizarro y la disidencia sexual interseccional en contextos transnacionales. Creando no solo contraofensivas visuales y culturales sino, también, disrupciones políticas en tanto que los artistas *queer* que se aparecen a lo largo de las páginas de este número, proponen otros imaginarios que llevan consigo renovadas formas de imaginación política, cuya potencia no se anquilosa en la reflexión de la ciudadanía sexual sino que propone alianzas posibles en contextos de vulnerabilidad y precarización frente al heteropatriarcado, pero también contra la estandarización de los cuerpos y los deseos que se han visto encapsulados en los discursos del homonacionalismo primermundista que circunscribe la ciudadanía sexual a marcos neoliberales. En particular, los miembros de las comunidades marginadas - aquellos que no son blancos, ni cristianos, ni heterosexuales, e inconformes del género- siempre han sido, y seguirán siendo, los más expuestos. Al igual que los activistas de los derechos civiles del pasado, estas comunidades han recurrido a medios no tradicionales para expresar de manera creativa sus preocupaciones, produciendo zines, manifiestos, performance y música.

Los discursos políticos gubernamentales de Europa y los Estados Unidos (y de otras naciones) han formado poderosamente no solo la composición material de una ciudadanía global, sino el valor ideológico de varias categorías de identidad que comprenden a las poblaciones transnacionales (véase, por ejemplo, Luibheid, 2002, Sommerville, 2005, Chávez, 2014, Puar, 2007, Anzaldúa, 1983.). Estos discursos cívicos circulan al lado de discursos vernáculos y pueden informar e influenciar poderosamente las actitudes y los valores culturales (Ono y Sloop, 2002).

El segundo de los ejes al que nos referíamos, está conformado por otros dos artículos relacionados con el uso político del cuerpo, y el papel del performance como ataque a las ficciones hegemónicas de género y como crítica a las violencias -físicas y simbólicas- ejercidas a disidentes sexuales y cuerpos feminizados, en el espacio público y privado, así como en el contexto institucional cultural y político. En “Reventando Cadenas: postpornografía, performance y feminismo en la obra de Nadia Granados”, Laura Milano inscribe el trabajo de la performancera colombiana Nadia Granados, en el contexto del llamado arte feminista en América Latina. La autora argumenta que, a través del personaje de La Fulminante, Granados es capaz de intervenir el espacio público visibilizando las violencias que atraviesan los cuerpos de las mujeres latinas y proponiendo, a su vez, líneas de fuga y resistencia.

Julia Antivilo recupera en su texto “Pongo el culo compañero. Izquierda, disidencia sexual y performance. Vínculos, fisuras y rupturas en Chile”, acciones de Pedro Lemebel y de Víctor Hugo Robles (el Che de los Gays) como ejemplos paradigmáticos, en el contexto chileno de la década de los ochenta y los noventa, de la práctica de “poner el cuerpo” como acto performativo de la disidencia sexual. Antivilo presenta a Lemebel y Robles como agentes subversores del ideario de la masculinidad de la izquierda tradicional latinoamericana.

Los discursos oficiales gubernamentales del estado nación que se distribuyen en forma de política o legislación, construyen los valores ideológicos normativos que una comunidad (trans) cultural adopta y crean las condiciones por las cuales ciertas comunidades son incluidas o excluidas. Dibujando la distinción entre el discurso cívico y el vernáculo, Ono y Sloop (2002) explicaron que el discurso cívico está “destinado a ser visto universalmente, no necesariamente como discurso “civil “, y ciertamente no como discurso en el que todos los miembros de la sociedad tienen igual poder de participación”(p.13), mientras que el discurso vernáculo puede ser entendido como “comunicación presentada para miembros particulares del grupo, que incluye conversaciones que tienen lugar rutinariamente en los contextos informales de la vida cotidiana”(p. 13). Los discursos nacionales relacionados con la ciudadanía, la inmigración y las políticas gubernamentales son, por lo tanto, discursos cívicos que construyen los valores normativos de una sociedad y tienen implicaciones transnacionales a medida que las personas atraviesan fronteras, conversan a través de los océanos y / o construyen relaciones y vidas en contextos internacionales. Aunque los discursos cívicos son de hecho influyentes en la estructuración de las condiciones de nuestras vidas, deseo centrarme en las posibilidades retóricas de los discursos vernáculos para explorar cómo las construcciones sociales alternativas se arraigan y cómo los artistas visuales están participando en este tipo de discurso como una práctica de *queerización* del mundo.

Históricamente, muchos artistas han producido un trabajo crítico con respecto a las instituciones y las ideologías normativas que organizan nuestras vidas y, al hacerlo, han utilizado foros no convencionales para distribuir su trabajo a un público más amplio. Pero además, encontramos el trabajo de otros artistas como Gabriel García Román, Samra Habib o Mikael Owunna desde donde se ofrece una crítica exclusivamente transcultural y *queer*, tomando a Internet como una forma de hacer circular su trabajo más ampliamente y ofreciendo una visión del mundo que está en contra de Discursos Cívicos, tanto en la forma como en el contenido. El carácter híbrido de la identidad de cada artista, el trasfondo de sus temas, de sus procesos artísticos y la circulación de su trabajo producen un contexto queer en el cual y desde donde se articulan de manera diferente las intersecciones entre nación, raza y clase social.

La serie *Queer Icons*, de García Román pone en desafiante primer plano a los queers y las personas trans de color al estilo del célebre retrato religioso de la era del Renacimiento y, al hacerlo, invita a la audiencia a imaginar contextos y construcciones queer. Utilizando los dos procesos intensivos de fotograbado (una forma sofisticada de grabado) y *chinne collé* (una delicada versión de collage), Román combina convenciones históricas y estilísticas para desafiar las expectativas sedimentadas que gravitan los discursos de la sexualidad y la religión. La serie de Samra Habib, *Just Me and Allah*, también se centra en individuos marginales, fotografiando y circulando sus imágenes con una narrativa que los sujetos componen sobre sus experiencias. Con la participación de personas de todo el mundo, el trabajo de Habib también intenta desmentir los estereotipos religiosos de que los musulmanes no son ni pueden ser queers. Su fotografía produce retratos de individuos cuyas intimidades siempre han estado en cuestión e invita al público a explorar sus relaciones con la diferencia. Por último, el trabajo de Owunna investiga a los africanos LGBTQ en la diáspora, destacando la experiencia del cruce transfronterizo de las fronteras, el doblez de género y la asimilación cultural. El tercer eje quedaría conformado por el estudio de los medios y de productos de comunicación digital. En él se reúnen diferentes artículos encargados de analizar en qué sentido productos culturales audiovisuales como el cine, las series de televisión o los videojuegos, juegan un papel fundamental en la configuración simbólica de las identidades genéricas y sexuales.

El tercer eje de nuestra propuesta de lectura, quedaría conformado por el estudio de los medios y productos de comunicación digital. En esta línea se reúnen artículos encargados de analizar en qué sentido, los productos culturales audiovisuales como el cine, las series de televisión o los videojuegos, desempeñan un papel fundamental en la configuración simbólica de las identidades genéricas y sexuales.

Desde la metodología planteada por los *game studies* y la estela de la teoría fílmica encabezada por Laura Mulvey, Tatiana Sentamans y Mario-Paul Martínez realizan, en su artículo “Queer game scene: fracturas en el mainstream e incursiones en la escena independiente”, un recorrido que nos lleva desde las producciones *mainstream* de videojuegos, protagonizadas generalmente por personajes masculinos, heterosexuales y blancos, hacia la escena independiente donde creadoras y creadores situados al margen de los circuitos de la industria, proponen narrativas alternativas donde lo *queer*, lo torcido, lo feo, adquieren un lugar protagonista en la lúdica digital.

Delicia Aguado-Peláez, por su parte, propone un análisis de *Sense 8*, una producción de las hermanas Wachowski y Joseph Michael Straczynski para la plataforma digital Netflix, como producto televisivo en el que se visibiliza la construcción de subjetividades no heteronormativas. Utilizando el análisis de contenido y la perspectiva de análisis interseccional, Aguado-Peláez analiza la primera temporada de la serie con el objetivo de estudiar el desarrollo complejo de Lito y Nomi, los dos protagonistas pertenecientes al colectivo LGTBI.

José Sánchez Soriano centra su atención en la producción cinematográfica. Su artículo “Iluminando el cuarto oscuro. Tendencias discursivas e imaginario queer en la cinematografía española contemporánea” presenta un análisis de la representación *queer* en la cultura visual española en el tardofranquismo. Para ello toma como elementos de estudio las películas *Los amigos raros* (Roberto Pérez Toledo, 2014), *El sexo de los ángeles* (Xavier Villaverde, 2011) y *A escondidas* (Mikel Rueda, 2014).

El arte ha sostenido durante mucho tiempo un potencial subversivo, y en un clima político internacional de violencia global continúa siendo una fuerza por medio de la cual la crítica cultural puede ser construida y distribuida. El proyecto de creación del mundo *queer* o el hecho de alentar a las audiencias a alcanzar más allá y fuera de las estrategias tradicionales de toma de sentido para entender un mensaje (Berlur & Warner, 1998; Morris & Sloop, 2006), alberga un potencial increíble, especialmente como una forma de discurso vernáculo. En particular, al entorpecer el orden social que los restringe, estos artistas adoptan las mismas diferencias que los han excluido, diferencias que son transculturales en la medida en que atraviesan fronteras nacionales, comunidades religiosas y distinciones de clases sociales. Utilizando foros en línea como Tumblr, FaceBook u otras redes sociales, este tipo de artistas aprovechan las audiencias cívicas para hacer circular mensajes vernáculos sobre lo que significa identidad, la pertenencia y la inclusión. Así, el espacio que estos artistas producen es un espacio *queer* en el que pueden sembrarse las semillas de la coalición transcultural y se pueden revisar las expectativas normativas sobre la persona y lo que constituye una vida habitable.

El cuarto y último de los ejes que proponemos como guía de lectura de este número de la revista académica *Arte y Políticas de Identidad*, recoge dos artículos relacionados con la producción de sexualidades digitales.

“Aplicaciones móviles (APP) de contacto homosexual entre varones: ‘Las plumas a otro lado’”, de Iván Gómez Beltrán, problematiza desde un ejercicio casi autoetnográfico, los mecanismos

de reproducción normativa del trinomio sexo-género-sexualidad, y las sanciones a éste asociadas. A través de un estudio centrado en el análisis de perfiles de Bender, el autor analiza la construcción de la masculinidad homonormativa en varones usuarios de la aplicación y el consecuente rechazo de la femineidad, demostrando, de este modo, que las nuevas tecnologías no escapan de las estructuras patriarcales.

Desde una perspectiva contraria o, quizá mejor, complementaria, Kaciano Barnosa Gadelha, argumenta que el desarrollo de la esfera digital ha abierto nuevas formas de sociabilidad, así como nuevas y más libres posibilidades en la producción del género y de la sexualidad. Mientras el artículo de Gómez Beltrán pone el acento en la reificación de estos modos de masculinidad (homo)normativa, Barnosa Gadelha, por su parte, centra su atención en el análisis del deseo en relación a la producción de sexualidades *online* y el cuerpo digital.

El número queda completado por la reseña de Alberto Berzosa al libro de Raquel (Lucas) Platero: *Trans*exualidades. Acompañamientos, factores de salud y recursos educativos* (Bellaterra, 2014): un libro fundamental para la comunidad educativa y que se ha convertido en un título de referencia para los estudios trans* en el Estado español.

Modelando una marca de interseccionalidad que atraviesa la identidad política y las categorías de identidad, el contenido de los artículos reunidos en este número, así como los artistas que circulan en estas páginas, se involucran en un activismo *queer* transcultural que tiene el potencial de fortalecer el aliento y el mensaje de las comunidades marginadas a nivel geográfico, político, económico, cultural y social, y que de otro modo seguirían viéndose aisladas. A través de la atracción y la circulación vernácula de sus obra, artistas visuales como los mencionados anteriormente invitan a las audiencias a participar en el proyecto de creación de mundo *queer* -es decir, un proyecto de construcción de sentido que se extiende más allá de la comprensión convencional (trans)cultural de la persona y su pertenencia. Una producción de sentido que, siguiendo el argumento de Nicholas Mirzoeff (2011), podríamos denominar "contravisual". Y es que, frente a ese mecanismo normativo ejercido por la "visualidad" entendida como el régimen de "producción de sentido y de existencia" ligado al poder (una tecnología cuya aparición Mirzoeff sitúa, justamente, en el s. XVII con la aparición de las plantaciones esclavistas), este tipo de actividades contravisuales se presentan como un gesto subversivo del reclamo, por parte de comunidades históricamente subyugadas e invisibilizadas, por el "derecho a mirar y ser vistos" (2011: 4-6), por el derecho a una "queer gaze".

Parecería entonces oportuno pensar que el tipo de prácticas y reflexiones reunidas en el número 15 de la revista académica *Arte y Políticas de Identidad*, se enmarcan en el contexto de los trabajos que, en la actualidad, modelan el impacto del discurso visual vernáculo, operando como modelos para el activismo social.

Funding. La publicación del número 15 de la Revista Científica *Arte y Políticas de Identidad* forma parte de las acciones de investigación realizadas en el marco de del proyecto FFI2014-54391-P. Periferias de lo queer III: Transnacionalidades, micropolíticas. MINECO.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anzaldúa, G. (1983). Speaking in tongues: A letter to Third World women writers. In C. Moraga, & G. Anzaldúa (Eds.), *This bridge called my back: Writings by radical women of color* (pp. 165–176). New York, NY: Kitchen Table Press.

Berlant, L., & Warner, M. (1998). Sex in public. *Critical Inquiry*, 24(2), 547–566. doi: 10.1086/448884

Chávez, K. R. (2014). *Queer migration politics: Activist rhetoric and coalitional possibilities*. Urbana: University of Illinois Press.

Erhartes et. al. (2015). *Pink Labor on Golden Streets. Queer Arte Practices*, vol. 17. Viena: Academy of Fine Arts Vienna

León, C. (2011). “Cultura visual, tecnología de la imagen y colonialidad. Hacia una crítica decolonial de la visualidad desde América Latina”.

<http://www.centroecuatorianodeartecontemporaneo.org/proyectos/investigacion/estudios-imagen-2/jornada-estudios/christian-leon/leon> > [03/08/2016]

Lozano, R. (2015) (ed.). “Visualidades descoloniales: producciones desde América Latina y sus relaciones trasatlánticas”. *Extravío. Revista de Literatura Comparada*, nº8. Valencia: Universitat de València.

Luibhéid, E. (2002). *Entry denied: Controlling sexuality at the border*. Minneapolis: University of Minnesota.

Luibhéid, E. (2008). Sexuality, migration, and the shifting line between legal and illegal status. *Gay and Lesbian Quarterly*, 14(2-3), 289–316. doi: 10.1215/10642684-2007-034

Mirzoeff, N. (2011). *The right to look. A counterhistory of visibility*. Durham: Duke University Press.

Morris, C. E., & Sloop, J. M. (2006). “What lips these lips have kissed”: Reconfiguring the politics of queer public kissing. *Communication and Critical/Cultural Studies*, 3(1), 1–26. doi: 10.1080/14791420500505585

Ono, K. A., & Sloop, J. M. (2002). *Shifting borders: Rhetoric, immigration, and California’s Proposition 187*. Philadelphia, PA: Temple University Press.

Puar, J. K. (2007). *Terrorist assemblages: Homonationalism in queer times*. Durham, NC: Duke University Press.

Sáez, Javier y Carrascosa, Sejo (2011). *Por el culo. Políticas anales*. Madrid: Egales Editorial.

Sommerville, S. (2005). Sexual aliens and the racialized state: A queer reading of the 1952 U.S. Immigration and Nationality Act. In E. Luibhéid & L. Cantu (Eds.), *Queer migration and sexuality; U.S. citizenship and border crossing* (pp. 75–91). Minneapolis: University of Minnesota.

Taylor, Diana. (2015). *El archivo y el repertorio: la memoria cultural performática en las Américas*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Villaplana, Virginia (2016). *Softfiction. Políticas visuales de la emocionalidad, la memoria y el deseo. Un homenaje al cine de Chick Strand*. Bilbao: Consonni.

Valencia, Sayak (2016). *Capitalismo Gore*. México: Paidós.

Viteri, et. al. (2011): "¿Cómo se piensa lo "queer" en América Latina?". Íconos. Revista de Ciencias Sociales, nº 39. FLACSO-Ecuador.

[1] Para un análisis detallado de esta diferenciación, véase: Taylor, Diana. (2015). *El archivo y el repertorio: la memoria cultural performática en las Américas*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.