

Introducción

MEMORIA QUEER/CUIR

USOS MATERIALES DEL PASADO, NARRATIVAS POSTGLOBALES E IMAGINARIOS DEL SUR GLOBAL

QUEER/CUIR MEMORY

MATERIAL USES OF THE PAST, POSTGLOBAL NARRATIVES AND IMAGINARIES OF THE GLOBAL SOUTH

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

Presentamos el número 16 de la revista académica *Arte y Políticas de Identidad* centrado en las formas de representación de la memoria queer/cuir y sus narrativas postglobales. Una memoria que se propone como un acto de investigación sobre arte y estética en su dimensión: cultural, social, y política.

Esta edición propone, en definitiva, como una aportación a los Estudios Culturales y los Estudios de queer/cuir. Se plantea una crítica queer a la construcción de la cultura visual de la sexualidad que considera al mismo tiempo la noción de memoria material y agencia. En el campo de la cultura queer/cuir, memoria material y agencia respondería a una práctica política, cultural y social que irrumpe las formas dominantes de género, sexo, raza, identidad y autoridad mediante la producción de la ruptura del sentido social heteronormativo según Monique Wittig (1980), de la heterosexualidad obligatoria a la que se refería Adrienne Rich (1980) como proceso de resignificación colectivo. Memoria material y agencia cultural queer/cuir, sexualidad y subjetividad actúan como parte del proceso de subversión de la normatividad. Butler (1990), Bersani (1987), Cathu (1996), Sedgwick (1990), Haritaworn (2014), Valencia (2015), Lozano (2015) y Villaplana (2017) conciben la performatividad como agencia cultural queer/cuir para subvertir experiencias de violencia simbólica y real, y trauma relativas precisamente a la construcción material de la memoria queer/cuir.

La(s) memoria(s) queer/cuir se orientan como disensos frente a la idea generalizada y propagada por las narrativas hegemónicas en torno a la política sexual que reivindica su legitimidad a través del borrado y deshistorización constante de las memorias colectivas de las disidencias: sexual, política, racial, de clase, cultural. Aparecen entonces las memorias queer/cuir como estrategias de deconstrucción e impugnación del discurso heteronormativo, racista y patriarcal. Pero, ¿qué se entiende como memoria queer/cuir en el sur global?

Entendemos que el uso del término *queer* en el sur global no es sencillo, pues ha sido impugnado por múltiples académicos estadounidenses, siendo Bryan Epps uno de los primeros que ha argumentado en su ensayo titulado: “Retos, riesgos, pautas y promesas de la teoría *queer*” (Epps, 2008), que “La circulación del término *queer* en contextos de habla hispana no refleja su “peso” lingüístico, ya que éste sólo es verificable en el marco anglófono donde la palabra tuvo una historia: la significación injuriosa y homofóbica que luego fue reapropiada y subvertida como modo de afirmación política” (Epps, 2008, p. 899). Sin embargo, esta apelación al copyright, o si se quiere a la pertenencia geopolítica y cultural del término *queer*, hecha por Epps; pese a que se la presenta como una verdadera preocupación por la descontextualización o recontextualización del término en otras geopolíticas, puede situarse como una crítica poco actualizada del uso del término en Latinoamérica, dada la reconfiguración epistémica y visual que supone el salto de *queer* a *cuir*.

El uso del término *queer* y su derivación en *cuir* no obedece a un entusiasmo ingenuo —que hunde sus raíces en los deseos de legitimación a través del consumo cultural y la exportación de contenidos—, sino que su intención es tender puentes transnacionales de identificación y afinidad que reconozcan y visibilicen la vulnerabilidad históricamente compartida entre los procesos de minorización que emergieron como protesta crítica, en el tercer mundo latinoamericano pero también en espacios como el Brasil de la dictadura o el Estado español franquista y postfranquista.

Las memorias *cuir*, representan una suerte de desfamiliarización del término *queer*, pero también una desautomatización de la mirada lectora/espectadora y registran la inflexión geopolítica hacia el Sur y desde las periferias en contraofensiva a la epistemología colonial, y/o fascista. Así, el desplazamiento del *queer* al *cuir* refiere a un locus de enunciación con inflexión decolonial, anti heteropatriarcal y anti-racista, tanto lúdica como crítica.

Así las investigaciones que conforman este número giran en torno a los usos materiales del pasado dentro de las narrativas postglobales y los imaginarios propuestos desde el sur global y su agencia. Presentando un panorama tanto historiográfico como un nuevo pacto escópico en torno al deseo, la política, el desafío, el desplazamiento de imaginarios y cuerpos dentro de las disidencias que no sólo se conciben como contra-facturas a los arreglos epistémicos estandarizados por occidente en torno a la sexualidad, sino que discuten críticamente con la realidad producida por éstos y muestran otras epistemologías y metodologías para el uso práctico, teórico, artístico y, en algunos casos, decolonial del término *queer*.

En relación a repolitización de la noción de memoria material *queer/cuir* y agencia cultural podemos comprender que teóricas de los estudios *queer* como Sedgwick o Ahmed propongan un giro afectivo:

El sentido del tacto hace que no tenga relevancia ninguna una conceptualización dualista de la agencia y la pasividad: tocar es siempre ser alcanzado, acariciar, elevar, conectar, envolver, y también entender a otras personas o fuerzas naturales en tanto involucradas en el mismo proceso (Sedgwick 2003:14).

Del mismo modo el giro afectivo comprende la agencia cultural y la experiencia narrativa como *embodied knowledge*. Ambas son cuestiones centrales en el debate sobre la construcción de la memoria *queer/cuir*. Este debate se centra en la emergencia de narrativas *queer/cuir* feminista,

postcoloniales y los procesos de representación en la cultura visual. Para Cvetkovich y Ahmed, los afectos dotan de una estructura a la narración de la cultura pública (*public cultures*). En su libro *An Archive of Feelings* (2008), Cvetkovich plantea la construcción de la memoria a partir del archivo afectado compuesto de textos culturales como depositarios de los afectos, de las diferentes formas de intimidad, amor, dolor, rabia y vergüenza, de prácticas (*embodied knowledge*) mediadas y agenciadas en procesos de producción y recepción de experiencias atravesadas por el trauma:

Debido a que el trauma puede ser inenarrable e irrepresentable, está marcado por el olvido y la disociación, y a menudo parece no dejar ningún registro. El trauma cuestiona y fuerza las formas convencionales de monumentos, rituales y actuaciones que llaman a ser testigos colectivos y públicos [...]. La memoria del trauma está engarzada no solo en la narración sino también en los artefactos materiales, que pueden ser desde fotografías a objetos cuya relación con el trauma puede parecer arbitraria, si no fuera por el hecho de que están investidos de valor emocional, e incluso sentimental (Cvetkovich 2008: 7-8).

De tal forma que la agencia narrativa en la cultura visual y su expresión en la cultura y el arte supondrían rupturas entre una memoria pública (Villaplana, 2008), sus representaciones y agencia en la memoria queer/cuir.

El primer eje que abre este número: “Sexopolíticas del cine marginal de los años 70 en España” nos encontramos con un análisis del cine como dispositivo de producción de visualidad a través de la reinención de los códigos de la disidencia homosexual. Albero Berzosa desbroza y reivindica en clave crítica la función del cine marginal de los años 70 en el Estado español y lo ejemplifica por medio del trabajo de directores como Pedro Almodóvar, Pierrot, José Romero, Esteve Rovira y el grupo Els 5 QK’s. En este sentido la producción de un régimen sensible gay, lésbico, trans y la apertura de un nuevo pacto escópico propuesto por la disidencia sexual, deviene en memoria de las luchas queer de la España tardo y postfranquista. Así estos directores, que no conformaron nunca un colectivo, se equiparan por intersectar sus reivindicaciones políticas con las condiciones materiales en torno a los dispositivos tecnológicos, siguiendo a la filosofía del D-I-Y. Berzosa, propone que al desafiar contantemente el régimen patriarcal imperante con la representación de herejías sexuales logran instaurar una nueva sensibilidad visual, crítica y lúdica en torno a figuras anti-normativas, disputando el espacio de la representación y sembrando referentes para la construcción de una memoria queer resistente que aún hoy no se dejará subsumir por la hegemonía cultural de corte conservadora y heteronormativa.

En segundo lugar, en esta edición presentamos el texto de María Laura Rosa, en torno al trabajo de las cineastas brasileñas Rita Moreira y Norma Bahía Ponte, quiénes a través del documental feminista de los años 70, sientan las bases para la visibilidad lésbica transnacional en Nueva York y Brasil. Sus documentales sentaron precedente en la cuestión de la visibilidad lésbica dentro del *movement* neoyorquino, de los movimientos feministas en general y del brasileño en particular. A su vez, estos trabajos son pioneros en el campo de los estudios *cuir*. De regreso a Brasil, a finales de los años 70, continuaron con obras de compromiso feminista, generando piezas referentes para la historiografía del video documental independiente del Cono Sur. La propuesta de la autora, es que el trabajo realizado por estas cineastas brasileñas abre el campo para la reivindicación política del movimiento lesbofeminista, lo cual será pionero en el campo de los estudios visuales y cuir hechos en el Cono Sur, creando una historiografía con la cual podamos dar cuenta del “patrimonio artístico de las feministas latinoamericanas”.

El tercer eje que argumenta la memoria queer/cuir y su materialidad estética en el arte es el texto de María Rosón Villena. La investigación inédita *Colita en contexto: fotografía y feminismo durante la transición española* nos presenta una reflexión compleja sobre el uso político de la fotografía dentro del movimiento feminista español de los años 70 del siglo pasado a través de la lente de la fotógrafa catalana Isabel Steva Hernández, conocida como Colita, quien en su trabajo realizó tanto reivindicaciones sociales en torno a los temas importantes para el feminismo de la época: legalización del divorcio y del aborto, amnistía para las adúlteras y las prostitutas, reivindicación de los derechos de las trabajadoras del hogar; como exploraciones visuales en las cuales retrató mujeres en representaciones eróticas fuera de la norma patriarcal y visibilizó con sus fotografías una transgresión visual en torno al deseo heterosexual.

¿Es posible discutir sobre prácticas queer en los trópicos sin complejizar la trayectoria de esta palabra y su posible carga colonial? En el cuarto eje el texto de Paola Marugán, complejiza la memoria queer/cuir mediante la discusión a través del rastreo y revisión de prácticas discursivas y materiales emparentadas con la disidencia sexual en ámbito brasileño que la autora denomina *tropiqueer* y las localiza en una periodización anterior al surgimiento de la Teoría Queer estadounidense, es decir en el periodo de la dictadura militar brasileña y el periodo de apertura democrática.

En el quinto texto, Belén Romero Caballero plantea la posibilidad de una re-existencia travesti en el Perú, que utiliza las tecnologías de la visualidad para insertar una interferencia decolonial a la hegemonía de la representación de lo travesti. Así Romero analiza el trabajo de dos autorxs peruanos que desarrollan una producción en torno a la figura del y/o de lo travesti. Por un lado, Mario Bellatín y su libro “Salón de Belleza”. Por el otro, Guiseppe Campuzano su “Museo Travesti del Perú” entendidos como prácticas culturales opositoras con intenciones decolonizantes que inventan estrategias discursivas y visuales para la configuración de re-existencias, entendidas éstas últimas como maniobras de invención creativa tanto material como discursiva para la supervivencia en entornos históricamente vulnerabilizados por la actualización del mundo de la muerte colonial.

En el tenor del desplazamiento, la migración y la reinención de la narrativa personal que se convierte en una narrativa política, Ana Pol, discurre sobre el proyecto textual de Theresa Hak Kyung Cha, titulado *Dictée*, en cual se cristalizan la escritura y la imagen para construir la memoria. Sin embargo, éstas no se conciben separadas puesto que ambas pueden ser leídas-visualizadas-decodificadas como en una especie de fundido encadenado o un traslape visual-escritural que dará cuenta de la complejidad del sujeto exiliado-escribiente-parlante atravesado por intersecciones como raza y género que reflejaran el trauma de no tener derecho a ser y pertenecer dentro de los territorios inhóspitos de los países de acogida y sus lenguajes. Sin embargo, este no poder se elabora creativamente y ello se refleja en la producción de una lengua incansable, inventiva e indómita, una lengua-mano que da cuerpo a los tránsitos y, por tanto, es un dispositivo de memorias vivas y colectivas.

En séptimo apartado nos encontramos con las indagaciones de Marder Tornos sobre el devenir-animal en “la pasión según G.H” de Clarise Lispector, el texto de Tornos nos habla de un proceso de desterritorialización identitaria con la cual se cuestiona el binarismo sexual y su reduccionismo y se propone en cambio la creación de otras formas de enunciación más complejas y vivas, propone entonces la creación de una lengua extranjera que exceda la estabilidad ficticia del sujeto racional, heterosexual, binario propuesto por el cartesianismo.

El artículo de José Luis Panea Fernández, nos sugiere reconceptualizar la función política de producciones culturales como el Festival de la Canción de Eurovisión que a pesar de su supuesta inocuidad y ligereza puede ser leído como un dispositivo biopolítico de estandarización visual y axiológica de los países de Europa. Más aún, el autor se concentra en el giro queer o torcido que el certamen ha presentado de manera intermitente desde su creación en 1956.

Finalmente, la sección de intervenciones artísticas está integrada por los proyectos de las artistas e investigadoras *O.R.G.I.A* Colectivo formado por Beatriz Higón, Carmen Muriana y Tatiana Sentamans que presentan el proceso de trabajo para la performance “40 años son” que se presentó en el Seminario *Millones de perversas. La radicalidad sexual en los 70*. Por su parte, *El Real Archivo Sudaca*. Colectivo formado por Carolina Bustamante Gutiérrez, Tamara Díaz Bringas, Lucía Egaña Rojas y Francisco Godoy Vega presentan una sección de su archivo documental que contrapone la visualidad latina con la violencia colonial y la violencia sexual. Recuperando el concepto aymara *ch’ixi* que propone Silvia Rivera Cusicanqui -que en castellano se traduciría como abigarrado- sería una respuesta a la idea bondadosa de lo mestizo. Para la autora, en lo *ch’ixi* convive de forma conflictiva y siempre irresuelta una relación antagónica entre opuestos. Lo *ch’ixi* “es un color producto de la yuxtaposición, en pequeños puntos o manchas, de dos colores opuestos o contrastados: el blanco y el negro, el rojo y el verde, etcétera. La noción *ch’ixi*, como muchas otras (*allqa*, *ayni*) obedece a la idea aymara de algo que es y no es a la vez, es decir, a la lógica del tercero incluido desde las prácticas y los discursos descolonizadores.

Funding. La publicación del número 16 *Memoria queer/ cuir: usos materiales del pasado, narrativas postglobales e imaginarios del sur global*; Revista Científica Arte y Políticas de Identidad forma parte de las acciones de investigación realizadas en el marco del proyecto I+D+i FFI2014-54391-P. Periferias de lo queer III: Transnacionalidades, micropolíticas. MINECO.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ahmed, Sara (2004). *The Cultural Politics of Emotion*. London: Routledge Edinburgh University Press.

Caruth, Cathy (1996). *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History*. Baltimore: The Johns Hopkins UP.

Cvetkovich, Ann (2008). *An Archive of Feelings*. Durham: Duke University Press.

De Lauretis, Teresa (1989). *Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction*. London: Macmillan Press, págs. 1-30.

De Lauretis, Teresa (1994). *The practice of love. Lesbian Sexuality and Perverse Desire*. Bloomington: Indiana UP.

Epps, Bryan (2008). "Retos, riesgos, pautas y promesas de la teoría *queer*". *Revista Iberoamericana*, (LXXIV), Núm. 225, Octubre-Diciembre, pp. 897-920.

Haritaworn Jin, Kuntsman Adi, & Posocco, Silvia (2014). *Queer necropolitics*. Routledge.

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

Sedgwick, Eve Kosofsky (2003). *Touching Feelings: Affects, Pedagogy, Performativity*, Duke University Press Durham.

Valencia, Sayak (2015). "Del Queer al Cuir: ostranénie geopolítica y epistémica desde el sur g-local". Carrasco. R.y Fernando L. (Ed). *Del queer al cuir. Políticas de lo irreal*. Santiago de Querétaro, Mexico: UAQ/Fontamara.

Villaplana-Ruiz, Virginia (2017). *Agencia*. En Lucas R. Platero Méndez, María Rosón y Esther Ortega (eds) *Barbarismo queer y otras estrújulas*. Editorial Bellaterra, pp.19-29.

Villaplana-Ruiz, Virginia (2017): *After-image. documentalidad, activismos digitales y narrativas de la memoria. haciendo prácticas visuales feministas queer sobre emocionalidad, estudios culturales y comunicación en la cultura red*. En A. Martínez Collado (ed) *Secuencias de la experiencia, estadios de lo visible. Lecturas en torno al audiovisual en España*. Editorial Brumaria, Madrid, pp. 246-269.

Villaplana-Ruiz, Virginia (2008). *Global representation, gender and forms of violence. The video essay in the digital age*. En: Marina Gržinić, Rosa Reitsamer (ed) *New Feminism: Worlds of feminism, queer and Networking Conditions*. Löcker Verlag, Vienna. Austria, pp. 357-369.

Vvaa (2004). *Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras*. Madrid: Traficantes de Sueños.

Wittig, Monique (1992). "El pensamiento heterosexual", en *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Barcelona: Egales. Referencia original: Wittig, M. (1980). « *La Pensée straight* ». *Questions Féministes*, (7), 45-53.