

IDENTIDADES SUBVERSIVAS

VIOLENCIAS INTEGRADAS Y DISIDENCIA DE GÉNERO

Paloma Sánchez Michavila

Trabajo Fin de Grado

Directora: Holga Méndez Fernández

Grado en Bellas Artes

Curso 2017-2018

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Universidad de Zaragoza

RESUMEN

Identidades subversivas, violencias integradas y disidencia de género pretende estudiar los mecanismos de poder que operan sobre los cuerpos. Analizar cuáles son las estructuras sociales y de pensamiento que validan e invalidan las identidades produciendo la marginalización y la estratificación social. Al mismo tiempo que se mantiene una posición de denuncia, así como una reivindicación de la *reokupación* de espacio y poder de aquellos cuerpos e identidades fuera de la norma y pensamiento hegemónicos.

El estudio centra su interés en los conceptos de “normatividad” y “género”, es decir en aquellas identidades de género no normativas y, por lo tanto, excluidas, marginadas, demonizadas, silenciadas y desechadas por el ámbito social.

Para ello la investigación se sumerge en las teorías de género que desde los años 60-70 han emergido tanto en el arte como en la filosofía, desarrollando nuevos puntos de vista críticos con los que observar el mundo. Me interesan los discursos que explican el género como un constructo social y lo usan como punto de partida para comprender la división de poderes y violencias sobre los cuerpos. Filósofos como Michel Foucault, Judith Butler, Paul B. Preciado o Donna Haraway son fundamentales para comprender la herencia ideológica de género en nuestro marco cultural.

Palabras clave: género, normatividad, violencia, espacio-voz-imagen, testimonio-referente.

ABSTRACT:

The work Subversive identities, integrated violences and gender dissent seeks to explore the power mechanisms which operate on human bodies, to analyse the social and thought structures that validate and invalidate different identities, causing marginalization and social stratification. At the same time, a denounce position is maintained, so a demand for retaking the space and power of those, excluded of the hegemonic rules and thoughts, bodies and identities.

The study focuses on two main concepts “norm” and “gender”; that is to say, in those gender identities which don't follow gender regulations, and are therefore excluded, marginalized, demonized, silenced and discarded in the social field.

For this purpose, the investigation delves into the gender theories which have appeared since the 60s and 70s in Arts as well as in Philosophy developing, consequently, new critical points of view to observe the world with. My personal interest is focused on those kind of statements which explain gender as a social construct and which use it as a starting point to understand power division and oppression build over the bodies. Philosophers as Michel Foucault, Judith Butler, Paul B. Preciado or Donna Haraway are essential to understand the ideological inheritance of gender of our cultural background.

Key words: gender, normativity, violence, space-voice-image, testimony-referent..

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	2
PREÁMBULO	3
INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVOS Y RESULTADOS	6
METODOLOGÍA	8
CONTEXTO DEL TRABAJO FIN DE GRADO	10
ITINERARIO INTRA-CURRICULAR	13
ANTECEDENTES	18
ARGUMENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN	20
Referentes conceptuales	
Referentes formales.	30
OBRA: PROCESO CRATIVO	35
METODOLOGÍA DE TRABAJO	
CONTEXTUALIZACIÓN	36
VALORACIÓN Y CONCLUSIÓN	43
FUENTES CONSULTADAS	44
BIBLIOGRAFÍA	
RECURSOS EN LÍNEA	
RECURSOS AUDIOVISUALES	46
ANEXOS	

AGRADECIMIENTOS

Quiero dar las gracias a todas las personas implicadas de una forma u otra en este Trabajo Fin de Grado:

A todes les profesores que han participado en mi desarrollo personal y artístico estos años de carrera. A mi tutora Holga Méndez por su implicación, consejos y seguimiento durante todo este proceso; ha sido un placer recorrer este camino contigo. A mis compañeres y amigues, en especial al Colectivo La-Vandería, a Álvaro Salcedo, María Muñoz, Nora Monge, Roseanne Milsonneau y Cristina Lizama, entre otros. A mi familia, sobre todo a mis padres: a mi madre Lourdes por sus cuidados, su atención constante, y todo el acompañamiento aportado en el plano emocional y académico durante estos 22 años; a mi padre Enrique por su apoyo y consejos, por todo lo que estamos construyendo y lo que nos queda por construir; a Luis por cuidarnos tan bien y estar ahí siempre que lo necesitáramos; a mis hermanos, Ana y Abel; aunque lo digamos poco, os quiero con gran intensidad. A Roberto Navarro por todos sus cuidados, apoyo emocional y momentos compartidos; es maravilloso tenerte en mi vida. También a todas las personas que participaron en las obras colectivas, ya sea asistiendo a ellas, aconsejándome o prestando desde la más absoluta confianza su imagen, voz y experiencias, desde el ejercicio de exposición personal que esto supone: sin vosotres no hubiera sido posible.

También a todas esas personas que luchan cada día por hacer de este mundo uno más justo, en especial a todas las que con su mera existencia, decisiones corporales y políticas rompen barreras provocando una vida más justa y libre para todes. Por último quiero recordar a todes les compañeres asesinades por la violencia cisheteropatriarcal: sabemos que moristeis luchando, vuestro nombre permanece en nosotres.

“Yo no soy la mujer de la bolsa,
por eso estoy acá.

Yo no soy la mujer de la bolsa,
porque esa mujer ya no está.

Ellas, las que ya no están,
son la herida que desmadra a todas las heridas,
y de ese tajo común
se alimenta nuestra rabia.

Nosotras, con lágrimas en los ojos,
y el cuerpo en situación de guerra,
nosotras decimos ¡Basta!"

(Miss Bolivia-Que la rabia nos valga)

PREÁMBULO

[Explicación de la utilización de los pronombres y el uso de la “e”].

Michel Foucault ya habló en su libro *El sujeto y el poder* (1988) de la **comunicación** como un elemento que trabaja “en bloque” con la capacidad y el poder para desarrollar disciplinas. Es decir, instituciones que trabajan paralelas al Estado formulando lugares donde aprender las relaciones de poder. Es por esto que la comunicación así como la manera de comunicarse en este trabajo va a ser fundamental. Se pretende un modelo de comunicación horizontal que no deje patente jerarquías de poder.

Tras un proceso analítico de cuál sería el género para referirnos al plural durante todo el trabajo, se barajaron varias opciones, entre ellas la “a” la “x” y la “e”. Pese a una preferencia inicial por la “x” su imposibilidad para la lectura (en cuyo caso podría cambiarse por la “e” o la “a”) y la poca interseccionalidad que generaba esta hacia personas ciegas cuyos dispositivos de lectura quedan inutilizados con su uso, se decidió descartarla. Entiendo la utilización de la “a” como un elemento político, más allá de la utilización de la “e” que suele recaer en concepción de los usos personales. Pese a este carácter más político de la “a” he pretendido hacer de la “e” el elemento político central en el uso del plural en este trabajo como una forma de crear lecturas fuera del binomio hombre y mujer, ya que pese a ser la “a” una forma extinta en términos generales de escritura, la “e” es directamente ignorada, así como las realidades que esta letra representa.

El lenguaje es un reflejo social, muestra de que manera articulamos nuestro pensamiento, pero a su vez la lengua crea el discurso social y a través de su cambio puede crear una fisura en el pensamiento estándar. Así pues, igual que decimos que el cuerpo es político y la política afecta a los cuerpos o, como diría Kate Millett, “lo personal es político”, el lenguaje es un elemento político y la política se ve afectada por el lenguaje. De esta manera el lenguaje se convierte en la primera arma para la disidencia y el cambio social.

También es necesario distinguir las relaciones de poder de las relaciones de comunicación que transmiten una información por medio de un lenguaje, un sistema de signos o cualquier otro medio simbólico. La comunicación es siempre, sin duda, una cierta manera de actuar sobre el otro o los otros. Pero la producción y la circulación de elementos del significado pueden tener como objetivo o como consecuencia ciertos efectos de poder. (Foucault, 1988, p. 12).

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se crea bajo el interés de visibilizar el género como un constructo social creado para generar la formación de categorías estancas que produzcan una repartición del poder y el trabajo. Un sistema en el que cualquier desvío de la norma es invisibilizado y violentado. A su vez se ha pretendido utilizar el arte como una herramienta para denunciar la violencia integrada que estos mecanismos de división producen y llevar al espectador a una deconstrucción de las violencias y privilegios integrados en sí mismo, así como inducirlo a una experimentación de los propios límites establecidos en su propio cuerpo e identidad.

El mundo está escrito bajo binomios que operan como verdades absolutas en base a un supuesto determinismo biológico, el género es una de esas verdades absolutas, que podríamos denominar como posverdad. Entendemos el GÉNERO como una construcción social asignada respecto al sexo biológico. Normalmente se encuentra interiorizada desde los ámbitos social e institucional dentro de un binarismo inamovible que limita las identidades. Desde el momento del nacimiento a las personas se nos asigna un género según el sexo biológico, lo que nos atribuye ciertos roles y nuestro papel dentro de la sociedad. Para muchos es la manera de socializar lo biológico y biologizar lo social. Es fundamental para este proyecto entender el género como un constructo social, eje de división de poderes, de realidades, de personas; eje de desigualdad y fragmentación de la sociedad en cuanto a la función y roles asignados; silenciando a cualquiera que se salga de su papel, cualquiera que quiera cambiar de papel, o bien aquellos que busquen papeles que no existen.

La posverdad, la naturalización y la normatividad son los ejes del funcionamiento normativo de género junto al uso de la patologización como herramienta correctiva para el correcto funcionamiento de ese mundo dualista en el que género y sexo son entendidos como elementos imposibles de desligar y todas las categorías neutras son negadas. La **NORMATIVIDAD** de género es el sistema que utiliza la normalización de cuerpos y conductas para realizar una diferenciación de lo correcto y lo incorrecto a través de un sistema heterocispatriarcal que, ayudado de discursos médicos y biológicos, defina ciertas formas de vida como correctas y patologice el resto condicionando los cuerpos y cayendo todo aquello que difiere de la norma en la abyección.

Todo este sistema cisheteropatriarcal que coarta cuerpos e identidad no solo está cargado de violencia, sino que en sí mismo es violento. Hay que entender la **VIOLENCIA** como

un elemento no meramente interaccional o ajeno a nosotres sino como algo integrado. La violencia está integrada en los cuerpos, las instituciones, las relaciones –de poder– e incluso nosotres mismas. Pero la violencia no es solo una interacción física ni es siempre visible, de hecho, el mundo está cargado de violencias invisibles, y estas son las más peligrosas. La inadaptación de los espacios, la negación de la voz, de las corporalidades, del lenguaje... como sujetos políticos sabemos que las violencias invisibilizadas invaden la vida. Por ello uno de los principales objetivos de este trabajo es el de la visibilización de las violencias invisibles integradas. Se proponen obras que supongan un desaprendizaje y se utiliza el arte como una forma distinta de mirar para producir una visibilización de esa violencia tan habitual que se ha vuelto invisible.

Se concibe también el arte como una herramienta de reapropiación del ESPACIO la VOZ y la IMAGEN, tres elementos fundamentales cuando hablamos de identidades de género no normativas. Se necesita una recuperación del espacio, de la voz, de la imagen. El espacio, los discursos y la capacidad de comunicación y visibilización son de uso común, pero no están repartidos para todes de la misma manera. El espacio ha sido creado por y para el sujeto hegemónico y privado al resto, total o parcialmente. Es importante llevar a cabo en las prácticas artísticas una reapropiación del espacio, de la voz y la imagen, usarlo a nuestro antojo. Dejar de tener miedo por habitar en lo público y despojarnos de toda opresión que trata de relegarnos una vez más al espacio privado, al silencio y la ocultación como único sitio seguro. Las calles también son nuestras, la voz, la imagen, el arte, la difusión, y el resto de factores públicos también.

Se ha trabajado además desde una perspectiva de arte colaborativo que involucre distintas visiones y perspectivas para generar una conexión con el espectador, que le lleve a conocer de primera mano toda la problemática que estas opresiones suponen mediante el TESTIMONIO, que a su vez conduce a una creación de REFERENTES identitarios. El testimonio es la declaración vivencial de hechos ocurridos. Un medio por el que compartir vivencias y transmitir realidades; un vínculo creado entre lo privado y lo público a través de la denuncia. El testimonio es, además, una herramienta fundamental de apropiación de un espacio de conflicto, pero también de liberación de la invisibilización provocada por el cisheteropatriarcado. Es a partir del testimonio que lleva a la apropiación de la voz y la imagen donde se produce una creación de referentes. Las identidades no normativas lidian con una carencia absoluta de referentes, no porque no existan personas con ese tipo de identidad si no por la invisibiliza-

ción a la que se les ha sometido. Crear testimonios es crear referentes mediante el ejercicio de la apropiación.

Por último decir que todo el proyecto terminó por realizarse en base a un arte que pretendía ser principalmente interaccional –aunque también se propongan piezas contemplativas– en el que, precisamente a través de esas interacciones, se produjera una ruptura de los límites políticos inscritos en los cuerpos de los individuos que interactuaran, de manera que, a través del arte pudieran deconstruir sus privilegios y cuestionar su realidad.

OBJETIVOS Y RESULTADOS

OBJETIVOS

Este trabajo persigue **realizar un análisis de cómo los biopoderes afectan a los cuerpos, también entender cómo estos crean un desequilibrio que produce una división social y política de unos individuos a otros en cuanto a su género.** Así vemos como la heterocisnorma que es el arma principal de los biopoderes para regir sobre el género, será utilizada a través del discurso normativizante-patologizante para dividir entre individuos aptos/no aptos, aceptados/no aceptados, saludables/enfermos, silenciando y apartando a todas aquellas identidades que se alejen del pensamiento cis-binario, única forma aceptada para vivir el género.

Así el objetivo principal será **crear una denuncia-visibilización de cómo la normatividad de género se inscribe en los cuerpos y afecta a los individuos a nivel personal, a la vez que se realiza un análisis teórico paralelo de cómo es usada esta normatividad por los poderes.** Es decir, atenderemos a los efectos y padecimientos centrados en el género sin dejar de analizar de donde provienen, estudiando, ya no solo las causas aparentemente más directas, sino las estructuras de poder que crean desequilibrios en un marco más global.

A través de este análisis y su materialización artística se persigue una deconstrucción del pensamiento único, de tal forma que a partir del arte se consiga realizar una denuncia, una reapropiación del espacio y voz robados de aquellas personas que sufren estas violencias. Entendiendo el arte como una forma activista de sanación de la violencia social en todas sus formas. Una forma de desaprendizaje y póstumo aprendizaje, un medio que conduzca a una asunción de roles de agresor-cómplice-agredido que permita su deconstrucción y que ponga de manifiesto los privilegios identitarios de cada individuo, entre ellos también los propios.

Entiendo el arte como un proceso de apropiación, aprendizaje y desaprendizaje que ayude a producir una deconstrucción, un punto de vista distinto que haga ver el mundo de otra

manera y quizá pueda cambiarlo. El arte como toma de posesión de todo lo robado, para hablar de lo privado en lo público, para gritar sobre el silencio de muchos y a través de la denuncia tomar lo arrebatado.

Otro de los objetivos de este trabajo a un nivel personal es **encontrar cuáles son mis privilegios, dónde me encuentro yo y desde dónde puedo hablar como aliada ante esta desigualdad en la cual no soy sujeto directo de opresión**. Asimismo generar mi propio desaprendizaje y deconstrucción de los privilegios de los que soy sujeta por mi identidad cisheteronormativa.

RESULTADOS PREVISTOS

Los resultados se centrarían sobretodo en conseguir una reacción en el espectador, y que la/las piezas pudieran provocar una denuncia y un cambio de pensamientos en la sociedad. También producir un reconocimiento de los propios privilegios y opresiones que producimos cada una. Es decir que, a través del arte y la interacción directa o indirecta, los individuos ya no solo visualizarían realidades distintas sino que se situaran en ese marco de opresión y desde ahí pudieran posicionarse y deconstruir sus privilegios, a la vez que cuestionaran sus propios límites corporales e identitarios...

Se pretende crear piezas que produzcan un nexo de unión de realidades y que produzcan un efecto de transmisión directa entre espectador y aquellas realidades que viven lidiando con la cisheteronormativa, un espacio de comunicación, que desde siempre ha sido negado sistemáticamente.

Otro de los objetivos de este proyecto es hablar tanto de oprimidos como de opresores, de identidades como de violencia para dar un enfoque global del problema; situarnos nosotros mismos dentro del sistema de opresión, único sitio desde el que se puede salir. Crear la posibilidad de que a través de un trabajo artístico se pudiera llegar a un cambio social donde las figuras opresor-oprimido desaparecieran, donde se produjera una despatologización de las realidades trans/no binarias y un retroceso y desaparición del acoso de las mismas; mientras se generara al mismo tiempo una actitud general de rechazo ante las que las cometen. Que el cambio produjera ya no solo la desaparición del acoso, sino la adaptación del mundo a estas realidades y sus necesidades. Que, aunque suene utópico, a través del arte pudiéramos crear un mundo más justo.

METODOLOGÍA

Debido a que comencé a trabajar esta temática en Inglaterra durante mi año como estudiante Erasmus, y este trabajo nace directamente conectado con esos comienzos, creo que habría que observar la progresión de la temática a partir de las tres primeras líneas que seguí allí:

La primera línea centraba el interés en visibilizar las identidades de género no normativas. La segunda, se interesaba por el travestismo y performatividad de género. Por último, la tercera, se centraba en los límites sociales que la sociedad imponía en cuanto a tu género desde una concepción de carácter más binario. En este momento me encontraba aún tratando de desestructurar la educación cisexista que había recibido y de analizar el género como una construcción social.

Durante este curso (2017-2018) a través de charlas y espacios activistas entré en contacto con otro tipo de dominaciones y comienzo a darme cuenta de que todas ellas tienen un eje común. En medio del proceso de comprensión del cuerpo como elemento político surge la palabra “normatividad” que es punto de partida y enlace englobador de distintas opresiones (género, raza, etnia, edad, condición afectiva-sexual, físico...) el cual me hará visualizarlas de manera más global, en su *background*.

Esta palabra me lleva a la palabra “poder” entendiéndolo como eje de opresión entre opresores y oprimidos. Comienzo a comprender que las desigualdades entre individuos provienen de desigualdades de poder construidos socialmente. En este momento las teorías de Michel Foucault sobre el poder, la biopolítica y el biopoder serán fundamentales. Es en este punto cuando me cuestiono desde qué lugar tengo que trabajar.

Debido a mi condición de mujer cissexual conozca la opresión heteropatriarcal de primera mano, pero no puedo contar desde mi persona una opresión que no vivo: la cisheteropatriarcal, por lo que encuentro mi papel en el de **aliada**. Empiezo a comprender que mi función desde esta posición sería cambiar el discurso cisnormativo que impera a mi alrededor. Comienzo a pensar que la mejor opción para realizar una denuncia con la que me sienta cómoda es mostrar la opresión desde terceros; a ser simplemente un trampolín, un mero trámite, o – como decía Marcel Duchamp en *El acto creativo* (1957)– una médium para llevar esas voces, realidades y vivencias al centro de la discusión mediante el arte. Es en este momento cuando empiezo a trabajar desde el **testimonio**.

Retomo la primera línea que comencé en Inglaterra captando imágenes de identidades a modo de registro y a su vez trabajando el testimonio desde el audio, recogiendo voces que quieran formular distintas denuncias sobre su propia realidad. Llevo a cabo dos imaginarios, uno auditivo y otro visual, que muestren el panorama de distintas identidades. Estos imaginarios se trasladarían a dos obras posteriormente, un canal de audio y un fotolibro.

Por otro lado, retomo la línea del travestismo, pero esta vez planteándolo a modo de juego o festividad, así como una herramienta para analizar cómo identifican los roles de género y cómo actúan las personas cuando se travisten. Comprendo el travestismo como un acto político de experimentación, como una fuga, un escape de la norma.

A partir de la asignatura de Construcción del Discurso Artístico comienzo a reunir palabras, a ver la fuerza y la importancia política y vivencial del lenguaje. El lenguaje refleja realidad pero también es una herramienta que construye la realidad; aquello que no es enunciable podría decirse que no existe. Acabo generando un manual en formato diccionario para que la gente, al leerlo, pueda deconstruirse y que, además, dé herramientas de enunciación que permitan esa visibilización e inclusividad lingüística.

Comienzo a intentar asistir a todas las charlas y cursos que puedo a lo largo del curso. Es en estos espacios donde entro en contacto con ideas y personas que viven su género de forma diferente. Una de estas charlas me lleva a la idea del dentro y el fuera, del extrarradio social donde habitan las identidades no normativas. Esta idea acabará por producir la pieza central del trabajo, un muro circular que haga vivir al espectador la frontera de la abyección. Este muro que es a su vez performance supondrá un obstáculo que el espectador a de superar para tratar de entrar al centro social, el centro físico del propio muro.

Recuperando la idea del testimonio y la violencia acabo realizando la última de las obras a partir de una charla en la que un chico trans explica distintas violencias que se mantienen invisibles para las personas cis, pero que viven las personas con diversidad de género cada día. Es entonces cuando me doy cuenta de que la violencia está integrada: ya no es la violencia física, es la negación total de su existencia, nada está adaptado. Esa inadaptación, esa imposibilidad de vivir es violencia. Comienzo a ponerme en contacto con personas con identidades no cisnormativas para visibilizar esas violencias invisibles con las que conviven a través del arte.

CONTEXTO DEL TRABAJO FIN DE GRADO

Desde el surgimiento de la teoría de Michel Foucault centrada en la actuación de los poderes sobre la ciudadanía en libros como *Vigilar y Castigar* (1975) o *Historia de la sexualidad I y II* (1984), nos encontramos ante una comprensión más amplia de las estructuras de poder y sus maneras de actuación sobre la población. Los conceptos “biopoder” y “biopolítica” hablan de aquellos mecanismos ocultos que operan de manera indirecta pero profunda en los cuerpos sujetándolos a directrices de control social, a la vez que los aliena centrando la felicidad en modos de vida estándar beneficiosos para el sistema que los sujetos quieran acatar. Los mecanismos médicos y de normalización van a ser una de las principales herramientas de estos sistemas biopolíticos.

En el panorama feminista a partir de los 70, inmerso en la tercera ola y centrado en los problemas de desigualdad entre hombres y mujeres –aún a nivel legal y por supuesto en lo personal– las ideas de Foucault aún tardarían más de dos décadas en hacer al movimiento plantearse distintas problemáticas en cuanto al género.

El movimiento feminista dentro del que se encontraban muchas de las artistas de la época centró sus esfuerzos en combatir desigualdades sociales como la brecha salarial o la carencia de mujeres artistas en los museos. Además, bajo lemas como “lo personal es político” veremos una inclusión en las temáticas de artistas feministas de aspectos de la vida privada de las mujeres en las que utilizando la denuncia como puente crearán una intrusión de lo privado (mujer/silencio/víctima) en lo público (hombre/voz/agresión) apropiándose así del espacio y la voz arrebatados durante tantos siglos e inscribiendo sus vivencias como parte de la cultura y de la historia de la cual habían sido excluidas.

Entre las décadas de los 80 y los 90 el feminismo se convierte lentamente en un movimiento que pretende ser horizontal y se produce un llamamiento hacia la interseccionalidad. Los movimientos “bollo” y LGTB comienzan a filtrarse entre sus líneas teóricas y teóricos como Monique Wittig o Michel Foucault serán referentes para un cambio en el pensamiento.

A partir de los 90 prenderá cada vez con más fuerza entre el colectivo lo que se denominó Teoría Queer, del inglés “rarito” o “monstruoso”. Este movimiento *queer* entiende el género como un constructo social y performativo que genera una división de poderes, deberes y funciones, y un desequilibrio de poder entre los cuerpos ayudado por el desmembramiento de la humanidad en dos categorías: opresores y oprimidos, mujeres y hombres. Al defender la

construcción de categorías intermedias de género entre hombres y mujeres, a la vez que promueve la destrucción de las categorías binaristas –puesto que entiende el género como algo maleable y fluido–, la Teoría Queer provoca una brecha en todo el sistema estructural social en base a una mayor igualdad y una fluidez identitaria y funcional de los individuos. Además el término “queer” es considerado un término paraguas de lo abyecto y lo LGTBQI+. Esta teoría –cuyo nombre fue introducido por Teresa de Lauretis y que bebe del pensamiento de Foucault– se hace patente con la figura de Judith Butler, considerada una de las primeras teóricas *queer* que revolucionará los pensamientos feministas clásicos con obras como: *Gender Trouble (Género en disputa)*, 1990; *Bodies that matter (Cuerpos que importan)*, 1993 o *Undoing Gender (Deshacer el género)*, 2004. Junto a Butler, Paul B. Preciado será uno de los primeros referentes en los movimientos feministas queer de habla hispana, con libros como: *Manifiesto contrasexual* (2002) o *Testo Yonqui* (2008).

En este panorama el feminismo se va dividiendo, aunque nunca separando en distintas subcategorías que llegan hasta el momento histórico actual: feminismos negros, feminismos occidentales, feminismos anticolonialistas, transfeminismos, feminismos queer, feminismos liberales, feminismos radicales (“Radfem”), ecofeminismos, etc.

En este contexto, marco teórico e histórico, este trabajo pretende estructurarse desde una visión feminista queer, transfeminista y, por tanto, transinclusiva; así como LGTBQI+ inclusiva, que analice la normatividad de género y el conflicto de poderes que rigen vidas, identidades y cuerpos de aquellas personas que se salen de los márgenes de la heterocisnorma.

Entendemos la heterocisnorma como un concepto ligado al que Monique Wittig se refiere cuando habla de “pensamiento straight”. Ese pensamiento estandarizado que impregna nuestra sociedad y que produce una división de poder y roles a través de crear una concepción naturalizada de diferencia entre hombre y mujeres. Cuando Wittig habla de “pensamiento straight” no habla de un “pensamiento hetero”, como algunas traducciones pretenden transmitir, sino de esa creencia de que existen “hombres” y “mujeres” como categorías naturales. El concepto “heterocisnorma” podríamos decir que nace a partir del de “pensamiento straight” puesto que partiendo de esa base incluye acepciones de relación sexo-genéricas y sexo-afectivas que parten de esa división ficticia.

Considero que todo el estudio ha de cimentarse bajo el análisis de la estructuración de los poderes (discurso cercano al análisis de Michel Foucault). El poder estaría pues sustenta-

do por tres ejes: Capitalismo/Poder económico, Patriarcado y Sistema hegemónico. Estos tres ejes se valen a su vez de tres mecanismos que son el elemento de contacto con los individuos y que los segmentan, adoctrinan y limitan, estos tres mecanismos son:

1) La normatividad, el pensamiento de “lo normal” en contraposición a lo “no-normal” que es relegado a la categoría de abyecto; el yo y el otro, lo otro, las otras, les otras. La normatividad decide qué individuos son aptos. Segmenta y divide, se sumerge en los pensamientos y en la estructuración social categorizando: ciudadano de primera, de segunda, de tercera...

2) La medicina, los discursos médicos son férreo aliado de la normatividad: quien si no un médico es el más apto para hablar de algo “no-normal”, de patología. En la medicina se juntan dos factores: por un lado, un pensamiento posnatural tomado como natural (Ejemplo: “Ser homosexual no es natural, por lo tanto debe ir al psiquiatra”; “Ser intersexual no es natural, por ello realizaremos una cirugía que vuelva a esta persona natural”; Natural = normal ergo cirugía = natural; órganos intersex = no normal = no natural); y por otro, un proceso de patologización en base a si algo es natural o no. Tras este proceso de patologización se realizan las prácticas determinadas para que esta persona sea “normal”, el proceso de curación. (Ej. 1.: Psiquiatría, ej.: 2. Cirugía.)

3) Las instituciones, entre ellas la medicina, son todas aquellas que regulan la sociedad. Regulan los derechos, las leyes, lo correcto, lo incorrecto... siempre desde el pensamiento hegemónico y, por tanto, normativo.

Estos tres ejes, ayudados por estos mecanismos que sustentan el poder, van a derivar en la división de los sujetos en dos categorías principales: sujeto hegemónico y sujeto abyecto. Entre los sujetos abyectos, los hay por infinidad de situaciones categorizables (por raza, sexo, educación, salud, habilidad, edad, especie, estética, relaciones afectivas y/o sexuales no normativas, género, sexo, etc.), muchas de las cuales no considero ni que seamos conscientes de su existencia.

Dentro de todas las categorías abyectas, de todas las otredades, tanto el género y el sexo como su relación estipulada por la cisnorma, va a ser analizado desde esta estructura de ejecución de poderes y leído desde un punto de vista feminista, queer y pro LGTBQI+ como centro del proyecto.

ITINERARIO INTRACURRICULAR

Mi paso por Bellas Artes ha discurrido en torno a la pintura, el dibujo y, sobre todo, en los primeros años la escultura. Mis intereses eran principalmente formales y se centraban en el desarrollo de la técnica especialmente en los primeros años de carrera. Poco a poco, conforme fue discurriendo el tiempo y los trabajos artísticos tomaron una mayor libertad temática, fui dándome cuenta de que la inmensa mayoría de las obras que realizaba trataban de formular críticas sociales y/o políticas. En mis primeros cursos comencé a desarrollar obras poniendo en juicio la tecnología y también otros que abordaban el tema de la industria cárnica, peletera y la tauromaquia.

Durante el curso pasado (2016-1017) centré la mayor parte de mi producción de la asignatura de Taller de grabado I en realizar estampados en serigrafía en camisetas, parches y carteles de carácter feminista en los que se abordaban temas como la autodefensa, el amor propio, la masturbación femenina, el vello en las mujeres o la anatomía sexual silenciada, entre otros.

Consideré que la serigrafía en textiles era una buena forma de mezclar el activismo, el diseño y el arte para generar conciencia social.

Serigrafía tradicional sobre tela y cartulina, 2016- 2017.

También trabajé desde la pintura mural el tema del amor romántico y su vinculación al patriarcado. En este mural titulado *Romantic love kills* (2017), Cupido, uno de los iconos principales del amor (romántico), aparece en una composición en la que su habitual arco ha sido sustituido por una metralleta y su mirada malévola mira fijamente al espectador mientras posa su dedo índice sobre sus labios en un gesto de silencio, como símbolo de la violencia

silenciada que se encuentra en el ámbito privado. La composición se completa finalmente bajo la frase “Romantic love kills”, “El amor romántico mata”.

El verdadero cambio en mi producción artística ocurre en Loughborough University durante mi curso Erasmus (2015-2016), momento en el que mi trabajo, debido a experiencias personales y por mi entorno toma una línea muy concreta: el estudio del género.

Romantic love kills, 2017.

Tras dedicarme un tiempo a realizar retratos y estudios anatómicos faciales sobre expresividad y emoción en los rostros, comienzo a realizar retratos con mayor carga simbólica. Pintaré a dos niños sirios (izquierda y derecha de la imagen) que se encuentran en zonas de conflicto:

Serie Sirian Children (Niños sirios), 2016.

Línea que seguiré después del Erasmus con un cuadro compositivo a modo de mosaico-muro: esta obra titulada *Una mentira dicha mil veces se convierte en verdad* trata sobre el sesgo de la información que es emitida por los medios de (des)comunicación. Así el proceso creativo de la obra se basa en el modelo utilizado por los

Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad, 2017.

propios medios de (des)comunicación: se utiliza una herramienta de corta y pega para seleccionar el material a emitir formando un solo cuadro a modo de collage a través de dos cuadros troceados: uno retrata el paisaje de los restos de la ciudad de Alepo, mientras el otro retrata a un niño gravemente herido. Las imágenes se trocean y pierden toda su información creando una imagen nueva que no dice nada, y que es a su vez muro, frontera, esa que queda en el Límite de Grecia.

Tras realizar los retratos de los niños, llevaré a cabo un retrato psicológico algo distinto que superponía capas identitarias del retratado para conformar una idea completa de su persona. Este retrato de un chico trans que se realizó una mastectomía, es precedente de toda la obra posterior en la que me sumergiré.

Unknown trans portrait (retrato trans desconocido), 2015.

Mi entorno comienza a cambiar, conozco a personas con identidades de género diversas, algunas de las cuales se vuelven fundamentales en mi vida. Entro por primera vez en contacto con la idea de que el género es una construcción social y me doy cuenta de que toda mi forma de comprender el mundo está basada en un constructo, es decir, una mentira. Este será un punto de inflexión en toda mi obra artística póstuma, así como en mis vivencias y manera de entender el mundo. Comienzo a investigar sobre distintos autores que tratan el género, a leer sobre teoría queer y a tratar de deconstruir mi propio pensamiento. En este momento empiezo a considerar otros procesos cercanos a la documentación y el testimonio y comienzo a realizar fotografías que seguirán tres series:

1) Identidades de género no normativas.

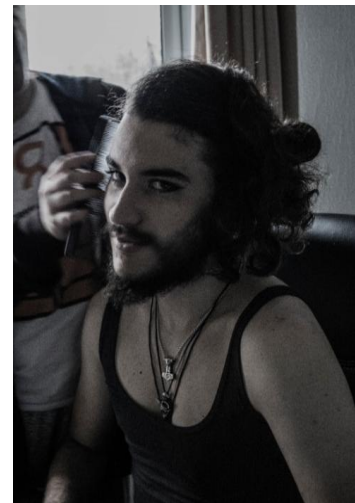
Personas de mi entorno de las que comenzaré a tomar fotos en su entorno, especialmente sus habitaciones, o lugares que consideren “propios” o “seguros” y que reflejen en cierta medida su identidad.

Serie Identidades subversivas, imaginario de otredades, 2015-en proceso.

2) Performatividades de género y el juego del travestismo.

Comienzo a tratar de realizar experiencias sobre travestismo con mis amigos, les hago posar performativizando el género que ellos conciben como contrario al propio y fotografío los resultados.

Sin título, 2015- en proceso.

3) Límites de género.

Analizo y formulo críticas sobre qué es aceptable según el género y las condiciones físicas de cada persona. Temas como el pezón femenino, la socialización del cuerpo desnudo según el género, el bello corporal... y, ligándolas con estos factores, las diferencias y desequilibrios de poder y libertad que se producen en los géneros.

Sin título, 2015-en progreso.

A su vez, durante el mismo curso (2015-16), también en Loughborough University, realizo pinturas sobre las mismas temáticas:

Analizo el espectro de género dentro del pensamiento hegemónico, es decir, dentro del binomio, y trato de reflejar qué poderes actúan en nosotros según nuestro género (asignado) y qué exigencias, obliga-

Sin título, 2016.

ciones y prohibiciones tenemos según este. Sigo indagando sobre género como construcción social y al sumergirme más de lleno en la teoría *queer* me doy cuenta poco a poco de que en una de mis series (*Identidades de género no normativas*) se ha creado una especie de pequeño imaginario de identidades fuera de la cisnorma.

Durante el curso 2017-2018 me decido a seguir la serie que posteriormente titularé *Identidades subversivas, imaginario de otredades* y realizar un imaginario de identidades de género subversivas más amplio. Creo también una banda sonora de testimonios de personas trans/no binarias y un manual –a modo de diccionario– que me ayude a fijar un vocabulario para obtener un discurso teórico más sólido y que ayude a comprender mejor el trabajo.

Identidades subversivas, imaginario de otredades, 2017-2018.

ANTECEDENTES

Pese a mis experiencias en Inglaterra considero que es a partir de este curso 2017-2018 cuando he conseguido enmarcar la problemática de género en un *background* (contexto) más amplio. El marco del pensamiento se fue conformando poco a poco debido, no solo a las clases (que, como es el caso de Construcción del discurso artístico, ayudaron a estructurar mi pensamiento para trabajarlo utilizando procesos y metodologías distintas), sino a mi círculo de amistades, y en especial a charlas y talleres a los que he ido asistiendo a lo largo del año, y nuevas lecturas que iba incluyendo poco a poco.

La primera charla que supone un antes y un después en mi manera de entender las opresiones y la manera en la que lo poderes se reparten y se ejercen sobre los cuerpos es: *Más revueltas y menos dietas*, un video fórum-charla/debate sobre gordofobia que se llevó a cabo en el CSA La Revuelta en Zaragoza en septiembre de 2017, justo antes de comenzar el curso. A partir de esta charla entré en contacto con el cuerpo como elemento político bajo el lema “el cuerpo es político y la política afecta y construye los cuerpos” y un termino fundamental que desembocara en este trabajo: la normatividad

Es en septiembre también cuando asisto a la charla *Capitalismo y violencia contra las mujeres* realizada por Silvia Federici en el CSC Luis Buñuel. Esta charla explora el pensamiento de Silvia Federici, escritora y teórica feminista, del mismo modo que nos pone en contacto con algunos de sus libros más importantes, como: *Calibán y la bruja* (1998) o *Revolución en punto cero: Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas* (2012).

La siguiente charla que amplió mi manera de ver la política, la estética y los cuerpos fue *Anatomías alteradas: El ideal de belleza en diversas culturas* realizada por la antropóloga Isabel Ortega Sánchez y organizada por la Universidad de Zaragoza, en el Campus de Teruel en octubre de este curso 2017-2018. Esta charla me aportó una idea general sobre la estética a nivel global, haciendo una lectura transversal por distintas culturas y tiempos.

Intersexualidad(es): cuerpo(s), reclamo(s) y deseo fue una charla-taller de varios días realizada en el espacio Etopía (Zaragoza) los días 3 y 4 de noviembre de 2017. Esta charla sobre intersexualidades mezclaba teoría y práctica, activismo, biología e historia, y al mismo tiempo una gran cantidad de referentes plásticos y conceptuales, lo que me permitió obtener muchos referentes para mi trabajo.

Al mismo tiempo que asistíamos a estas charlas pudimos ver una exposición en el mismo centro Etopía llamada *Posnaturaleza* donde se abordaba el concepto de naturaleza creada. El término *posnaturaleza* acabó convirtiéndose también en otra palabra clave.

En diciembre de 2017 visité una exposición de Margaret Harrison en la Alhóndiga, Bilbao: *Diálogos entre el sexo, la clase y la violencia* que también fue influyente en términos de materialización de prácticas feministas.

Desde el 13 de enero de 2018 hasta el 23 de junio realicé un curso sobre activismo LGTB impulsado por el colectivo SOMOS en Zaragoza, cuyo extenso itinerario abarca muchos temas, entre ellos:

- Retos del activismo LGTBI desde la aprobación del matrimonio igualitario. Objetivos y metodología de trabajo de SOMOS.
- Iniciación a la diversidad sexo-genérica y familiar.
- Salud sexual y VIH.
- Orgullo y reivindicación.
- Realidades Trans.

El nunca me pegó: Cuando querer es poder. Fue una charla-debate-proyección del documental de Factoría Lila con intervención de Irantzu Varela ocurrida el 14 de Febrero de 2018, llevada a cabo por el Observatorio de Igualdad de la Universidad de Zaragoza y el CSA A Ixena en el que a partir del ideal de amor romántico se llevó a cabo un análisis del patriarcado.

Pensamiento y acción feminista ocurre el 22 de Marzo 2018 en el Edificio Paraninfo, Universidad de Zaragoza. Fue sin duda una de las charlas más influyentes a las que he asistido. Ponentes como Jule Falquet o Beatriz Suarez daban distintas visiones del feminismo y de la interseccionalidad, una desde una perspectiva francófona y latinoamericana, y la otra desde una perspectiva queer. Tras sus ponencias se realizó además una mesa redonda con distintas personalidades del ámbito cultural y universitario feminista.

Otra de las charlas que mi influyó notablemente, sobre todo por la cantidad de referentes artísticos y conceptuales que obtuve, fue el ciclo de conferencias: *La creación feminista como resistencia política. Arte, teoría y literatura de los siglos XX-XXI*, realizado en la Sala de conferencias de la Casa de la Mujer, Zaragoza, e impartido por Paula Gonzalo Les, junto a otros colaboradores. Dentro del ciclo pude asistir a las charlas: *Lo personal es político* (18

abril de 2018), *Cuerpos normativos vs cuerpos disidentes: la construcción cultural de sexos, géneros y sexualidades*. (25 de abril 2018.) y *-Visibilización y denuncia de la violencia contra las mujeres* (9 de Mayo de 2018).

Por último, asistí al Curso de formación sobre la recientemente aprobada *Ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la comunidad autónoma de Aragón*. Impartido por Loren González, el 4 de Mayo de 2018 en la Sede de SOMOS, punto VISIBLE, Zaragoza.

A parte de todas estas charlas, talleres y otras actividades, mi conexión con el Espacio Feminista de Teruel y con gente de mi entorno con identidades , ha marcado mi discurso y mi manera de comprender el mundo. Además otros factores influyen como referentes de mi obra, como pueden ser: películas como *Xxy* (2007), *El último verano de la bollita* (2009), *About Ray* (2015)...); documentales (*El test de la vida real* (2009), *Born Naked* (2012), *Fake orgasm* (2010), *Yes, we fuck* (2015)...); o grupos de música (*Krudas Cubensi*, *Viruta*, *Eddi Circa*, *Bittah*, *A.C.A.B.A.D.A.S*, *Akelarre*, *Chocolate remix*, *Lilith*, *Princess Nokia*, *Laura Jane Grace*, *Tremenda jauría*, *Ira*, *Furia*, *Miss Bolivia*, *Gatta Cattana*...)

ARGUMENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN

REFERENTES CONCEPTUALES

El centro de todo el trabajo se basa en la Teoría Queer y el movimiento transfeminista, al igual que en el feminismo como concepto global que es base de las teorías de identidad de género. Además para tener una visión más amplia que haga de marco sobre la distribución de los poderes es innegable tener en cuenta la figura de Michel Foucault cuyo pensamiento es base para toda la teoría queer que mamará de su filosofía. Los movimientos y cultura LGTBQI+ también serán respaldo y marco del trabajo, puesto que el término *queer* está cargado de connotaciones cercanas a los movimientos “marica” o “bollero”, y muchas veces se utiliza como término paraguas de los movimientos LGTBQI+, pese a acabar conformando una teoría que toma cierta distancia (aunque nunca se aleja de este colectivo) para sumergirse en la problemática del género.

El pensamiento de **Michel Foucault** (Poitiers, 1926-París, 1984) servirá de respaldo para la asentación de la teoría queer. Es importante para la comprensión de todas las teorías de género indagar sobre su análisis de los poderes y su concepto de “biopolítica”. Así como hablar del poder interiorizado, la normalización, la patologización y el concepto de panóptico.

Cuando Michael Foucault habla de poder explica que no hay que analizar el “qué” ni el “por qué” sino el “cómo” y el “qué pasa”; es decir, cómo se ejerce el poder y qué pasa cuando los individuos ejercen poder unos sobre los otros.

El punto más importante y que separa a Foucault de otros filósofos que estudian el poder se centra en que entiende el poder como “relaciones de poder” y no como un poder absoluto. No existe algo llamado “el poder” como concepto abstraído, lo que sí que existe es el poder como una relación, como algo que ejercen “unos” sobre “otros”. El poder solo existe en acto apoyándose sobre estructuras permanentes (como las instituciones) y más que actuar sobre otros individuos actúa sobre sus acciones. Debido a esto su análisis se aleja de un análisis del poder que podríamos catalogar como marxiano, para pasar a hablar relaciones de poder que entretengan nuestra sociedad y que están normalizadas en nuestro pensamiento. Las sociedades se articulan en cuanto a las relaciones de poder o, dicho de otro modo, no puede haber sociedad sin relaciones de poder.

A su vez el poder es una también una cuestión de gobierno. Para Michael Foucault el gobierno es el modo de dirigir la conducta de individuos o grupos. Gobernar es estructurar el posible campo de acción sobre los otros; es decir, ejercer el poder. El punto más interesante de la argumentación de Foucault es que sólo se puede ejercer poder cuando hay libertad. En caso de no haberla (como en la esclavitud) se trataría de una relación de coacción. Poder y rebeldía no pueden pues separarse; su relación no es tanto de oposición frente a frente o antagonismo sino de provocación permanente.

Podríamos decir que este poder no reprime por excelencia, sino que normaliza (aunque la normalización sea otra opresión, en un sentido quizá menos visible). El poder construye nuestra forma de pensar haciéndola “normal”. De ahí que se pueda hacer un símil entre normalización y violencia. En esta normalización tienen importancia los medios, los dispositivos e instituciones que van construyendo formatos de pensamiento.

Para Foucault la normalización tiene que ver con que una norma se establezca como si fuese normal, como una especie de posverdad inscrita según conveniencia. Entonces nos preguntamos... ¿Cómo salir de esto? Si donde hay poder existe resistencia –una resistencia necesaria para la propia existencia del poder– la manera de escapar del poder se basa más en deconstruir que en construir.

Cuando el filósofo Darío Sztajnszrajber reflexiona sobre el entendimiento del poder desde una perspectiva foucaultiana en cualquiera de sus ponencias, rápidamente ejemplifica los procesos de normalización con las luchas no binarias y los feminismos; así como con la idea de “lo personal es político” de Kate Millett, puesto que los feminismos son conscientes de que esos lugares donde no tendría que estar la política y el poder son, seguramente, el lugar donde más se encuentran y donde más se tiene que ejercer la resistencia. Y es que un movimiento que se pelea con la normalización es aquel que entiende que lo personal es político y que el poder está sumergido en todos los aspectos de nuestra vida, empezando por nosotros mismos.

Esta forma de poder se ejerce sobre la vida cotidiana inmediata que clasifica a los individuos en categorías, los designa por su propia individualidad, los ata a su propia identidad, les impone una ley de verdad que deben reconocer y que los otros deben reconocer en ellos. Es una forma de poder que transforma a los individuos en sujetos. Hay dos significados de la palabra sujeto: sometido a otro a través del control y la dependencia, y el sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí mismo. Ambos significados sugieren una forma de poder que subyuga y somete. (Foucault, 1988, p. 2).

Podemos vincular este segundo caso en el que el poder hace al sujeto sujetarse a su propia identidad con el concepto de panóptico. Michael Foucault habla del panóptico –la torre situada en medio de las cárceles para poder vigilar a los presos sin que ellos vieran al vigilante ni se vieran entre sí– como un elemento que se ha instaurado dentro de nosotros mismos. De esta forma, tenemos nuestro propio vigilante interior que condena nuestros pensamientos y acciones y que funciona como un ejercicio de normalización interiorizada; y es que la biopolítica y el sistema de normalización, han conseguido el mayor logro que podrían conseguir: están dentro de nosotros.

Es debido a este concepto de biopolítica –como poder inscrito y entretejido en la sociedad y por tanto en nosotros mismos– y el de normalización, que Foucault va a ser el punto de partida en los análisis de las teorías de género posteriores.

La normalización y los métodos de vigilancia son examinados a partir de un análisis de la historia de la psiquiatría y la locura por Foucault en el curso *Los anormales* dictado en el Collège de France entre enero y marzo de 1975. De esta forma los anormales son divididos entre monstruos, incorregibles y onanistas.

La psiquiatría va evolucionando hasta llegar a ser una “cuestión de higiene pública”. La patologización aumenta a lo largo de los siglos desde la figura del monstruo en la Edad Media a cualquier vínculo con lo natural que tenga características de “hibridez” hasta llegar al siglo XVIII donde se empieza a contemplar la monstruosidad como una conducta irregular; una desviación. En este momento los procedimientos de encauzamiento abren el problema de aquellos que escapan a la normatividad. Tras la introducción de las técnicas disciplinarias la figura del monstruo muta y se convierte en la del “incorregible”, se pasa de una patologización de la persona en sí a una patologización en base a cómo se relaciona ese individuo con su entorno. Castigando cualquier desviación de la norma creada.

Hay ahora, sugiere Michael Foucault, una nueva organización nuclear de la psiquiatría [...] que cobra fuerza en dos direcciones. Se abre un campo de sintomatologías, acogiendo una gama de fenómenos patológicos que no tenían existencia antes [...] Así mismo se define un nuevo eje dominado por la voluntad y la conciencia de lo automático, esto es por la asunción de la norma y el control instintivo. [...] Solo cuando [...] se desarrolla una conducta conforme y voluntaria se está ante un comportamiento sano [...]. Se organiza, pues, una psiquiatría que resulta ser, ante todo, una tecnología de la anormalidad, que se aleja de la intervención tradicional de lo que se llamó alienación mental, demencia o delirio, y que se centra en el comportamiento, las desviaciones, las infracciones, las anomalías, construyendo un corpus normativo, una ciencia especial al lado y en el interior de la medicina. (Vásquez Roca, 2012, pp. 13-14).

Queda claro pues que en la psiquiatría moderna analizada por Michael Foucault ya no hay solo una patologización sino una colonización de los cuerpos, “un racismo contra lo anormal, un filtro racista que se distingue del racismo étnico ‘externo’ aunque llegue a colaborar con este en el siglo XIX” (Vásquez Roca A., 2012, p. 14). Esta patologización realizada por la psicología moderna se percibe claramente mediante una cita de este mismo artículo:

La palabra "homosexual" fue inventada por el escritor húngaro-austriaco y activista “pro derechos gay” K.M. Kertbeny en 1869. Él quería que este término caracterizara una condición saludable de amar el sexo propio de uno. Inmediatamente de ahí en adelante, sin embargo, el psiquiatra de Berlín Carl Westphal nombró esta condición "contraria al sentimiento sexual" y lo declaró ser una enfermedad. Por los próximos cien años la profesión psiquiátrica no adoptó el término de Kertbeny, sino la caracterización de Westphal –los homosexuales fueron considerados como afectados por una enfermedad mental y se idearon varias "curas". Finalmente, en 1973, la asociación psiquiátrica americana quitó el diagnóstico de su manual. Desde ese momento, millones de mujeres y hombres homosexuales anteriormente enfermos eran saludables de nuevo, la más grande y rápida cura en masa de la historia médica. (Vásquez Roca, 2012, pp. 13-14).

A través del pensamiento de Foucault he podido estudiar el marco del poder, de las opresiones y los privilegios, y he conseguido analizar el entorno, la base de la opresión de género así como de muchas otras opresiones puesto que todas ellas se basan en puntos comunes.

Dentro de la Teoría Queer podemos encontrar varios referentes:

Judith Butler (Cleveland, 1956), es una filósofa pos-estructuralista, autora de libros como *El género en disputa. Feminismo y la subversión de la identidad* (1990) o *Cuerpos que importan. El límite discursivo del sexo* (1993). Es considerada como la madre de la teoría queer y ha conseguido revolucionar todo el movimiento feminista con sus libros y teorías que van más allá de los géneros y consiguen explicar este como un constructo social, como una herramienta de regularización de los cuerpos, que hay que abolir.

Su libro *El género en disputa* (1990) tiene como principales referentes un seminario llamado “queer” realizado por Teresa de Lauretis, la misma pensadora que nombrará por primera vez el concepto de “tecnologías del género”. También se conforma a partir del marco de pensamiento generado por otras pensadoras de la época como Monique Wittig cuyas ideas desembocarán posteriormente en el libro *El pensamiento heterosexual* (1992); Simone de Beauvoir con su libro *El segundo sexo* (1949) en el que plantea la famosa frase “no se nace

mujer sino que se llega a serlo”; o Kate Millett en *Política sexual* (1970). Pero también otras pensadoras racializadas o lesbianas como Angela Davis junto con los movimientos sociales de la época. Los estudios de Foucault sobre la sexualidad en *Historia de la sexualidad* I, II y II (1976, 1984) –entendidas a través del marco de división de género/sexo que Foucault aún no visualizaba– serán también fundamentales.

La obra tratará como punto principal la desnaturalización del género entendido como algo que no es biológico ni natural en el ser humano. Ayudada por el pensamiento de Wittig, Butler conforma su pensamiento exponiendo que los sujetos están sujetos mediante la “norma heterosexual” y a través de la famosa frase de Beauvoir “no se es mujer se llega a serlo” empieza a comprender que no hay nada en el género que sea natural, sino que las categorías son creadas por afinidad política y repartición del trabajo.

Visibiliza las normas de género como dispositivos productores de subjetividad. Estipula que no se puede llegar a la verdad, a la materia del cuerpo, más que a través de discursos y normas; no hay nada en el sexo que produzca todas las asignaciones y reglas que conlleva un género concreto. Explica que el género no es una performance pero sí es performativo, es decir, se compone por una serie de rituales conformados socialmente, reglados por una serie de recompensas y castigos. Enuncia que cuando se habla de género se habla de relaciones del poder, cualquier inestabilidad en estas relaciones de poder supone una oportunidad política de disidencia y cambio. Trata de desarticular el pensamiento heterosexual integrado y expone la orientación sexual y el género como algo fluido en el que feminidad y masculinidad no son categorías estancas, sino que existe una diversidad dentro y fuera de ambas categorías.

Donna Haraway (Colorado, 1944), es profesora del programa de Historia de la Conciencia y estudios Feministas en la Universidad de California, además de ser mundialmente famosa como teórica feminista por su autoría de distintos manifiestos y libros como *Cyborg Manifiesto* (1984), *Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science* (1989), *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature* (1991) y *When species meet* (2008).

Una de las obras fundamentales para comprender el género como un constructo social es el *Manifiesto Ciborg* o *Cyborg Manifiesto* (1984) en el que Haraway busca establecer una alternativa al feminismo esencialista y otras corrientes que formaban parte de su entorno en los años 70. Más cerca del concepto de posnaturaleza, es una de las obras más ligadas de Haraway a la teoría queer. En esta trata los límites de la naturaleza y la posnaturaleza, expo-

niendo el concepto de *cyborg* como algo que se encuentra más allá de los géneros, demostrando a través de él que el hecho de ser hombre o mujer no es más que una construcción política estructurada sobre los cuerpos y no se basa realmente en una nominación proveniente del ámbito biológico.

Haraway entiende el *cyborg* no solo como una mezcla de humano y organismo cibernético, sino como una forma de situar la sociedad en el contexto político e histórico a partir de finales del siglo XX. Su teoría entrecruza ciencia, tecnología y teoría de género para tratar de entender como, en este momento, empiezan a generarse sujetos políticos que comienzan a cuestionar la idea de naturaleza con su mera existencia. A través de la industria tecnológica se empiezan a generar elementos protésicos (sobre todo a partir de la II Guerra Mundial), que se convierten en prolongaciones del cuerpo de algunas personas, hecho que se hace ver como “natural”, pero que supone un punto de partida para Haraway para analizar una serie de cuestionamientos a la biopolítica y los límites del cuerpo. Concibe el *cyborg* como:

Un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción [...] El Ciborg es materia de ficción y experiencia viva que cambia lo que importa como experiencia de las mujeres al final de este siglo. [...] A través del Ciborg la naturaleza y la cultura son remodeladas y la primera ya no puede ser un recurso dispuesto a ser reapropiado e incorporado por la segunda. [...] el *cyborg* es una criatura en un mundo posgenérico. (Haraway, 1984, pp. 2-3)

Debido al *cyborg* se producen tres grandes rupturas limítrofes: la primera es la ruptura de la división entre lo humano y lo animal, entre naturaleza y cultura. La segunda ruptura es la de los límites entre organismos y máquinas. La tercera es entre los límites de lo físico y lo no físico. El *cyborg* rompe la cultura basada en binarismos, en el sistema dual que conforma nuestro pensamiento, el *cyborg* no es tan solo un elemento que no es categorizable sino que rompe con las categorías y las muestra como un constructo. Es así pues que el Ciborg es una criatura posgenérica que rompe con las categorías binarias además de establecer que las condiciones “hombre” o “mujer” no tiene nada de “natural”. Haraway trata de explicar esto a través del concepto de identidades fracturadas, mediante el que trata de explicar cómo una persona no pertenece a una identidad única sino que podemos ser categorizados de muchas formas distintas al mismo tiempo.

No existe nada en el hecho de ser “mujer” que una de manera natural a las mujeres. No existe incluso el estado de “ser” mujer, que, en sí mismo, es una categoría enormemente compleja construida dentro de contestados discursos científicos, sexuales y de otras prácticas

sociales. La conciencia del género, la raza o la clase es un logro forzado en nosotras por la terrible experiencia histórica de las realidades sociales contradictorias del patriarcado, del colonialismo y del capitalismo. [...] El logro de King y Sandoval es haber aprendido cómo fabricar una unidad político/poética sin basarse en una lógica de apropiación, de incorporación ni de identificación taxonómica. [...] Las feministas del Ciborg tienen que decir que “nosotras” no queremos más matriz natural de unidad y que ninguna construcción es total. (Haraway, 1984, pp. 8, 10,11).

Donna Haraway percibe dos formas de mundo cyborg: la primera como un mundo en el que la biopolítica es sustituida por la tecnología, por una dominación a través de aparatos tecnológicos. Por otro lado ella habla de los ciborgs como la descendencia, los hijos ilegítimos de ese sistema tecnológico, del capitalismo, el militarismo y el patriarcado; la principal arma de apropiación social para desmontarlo. Así, en una sociedad cyborg se romperían todos los límites entre géneros pero también entre especies y máquinas. Haraway explica que hay que visualizar ambas realidades al mismo tiempo, porque funcionan paralelamente. También que hay que apropiarse de las identidades cyborg como un punto de ruptura y alejamiento de los límites y concepciones establecidas

Para concluir Haraway explora las posibilidades del “género Ciborg” para provocar precisamente esa disidencia a los aparatos tecnológicos de control:

Los ciborgs que pueblan la ciencia ficción feminista hacen muy problemáticos los estatutos de hombre o de la mujer en tanto que humanos, artefactos, miembros de una raza, de una entidad individual, de un cuerpo. [...] El género, después de todo, podría no ser la identidad global, incluso si tiene anchura y calado histórico. [...] El género cyborg es una posibilidad local que cumple una venganza global. No existe impulso en los ciborgs para producir una teoría total, pero sí una experiencia íntima de fronteras, de su construcción y de su deconstrucción. [...] La imaginería del Ciborg puede sugerir una salida del laberinto de dualismos en el que hemos explicado nuestros cuerpos y nuestras herramientas a nosotras mismas. [...] significa al mismo tiempo construir y destruir máquinas, identidades, categorías, relaciones, historias del espacio. A pesar de que los dos bailan juntos el baile en espiral, prefiero ser un cyborg que una diosa. (Haraway, 1984, pp. 33-36).

Paul B. Preciado (Burgos, 1970), es uno de los filósofos más importantes en cuanto a repercusión en España y Francia se refiere. Alumno de Agnes Heller y Jacques Derrida basa gran parte de su pensamiento en las teorías de Foucault y también de Butler y Haraway. Es un filósofo feminista que centra sus estudios en la teoría queer y cuya formación se construye entre Francia y Estados Unidos, siempre en contacto directo con ámbitos como el arte, la escritura y el activismo. Su teoría sobre género conducirá a varios libros como *Manifiesto Contra-*

sexual (2002), *Testo Yonkie* (2008), *Terror Anal* (2009) o *Pornotopia* (2011), lecturas fundamentales para comprender la teoría queer.

En *Testo Yonkie* (2008), Paul B. Preciado se somete a un proceso de hormonación de testosterona a través de testo-gel. Él explica en múltiples entrevistas que si bien las bio-mujeres han estado sometidas a cantidades ingentes de estrógenos a partir de métodos anti-conceptivos durante décadas, el uso de testosterona no debería producir el terror que produce. Además reivindica que es un producto vetado para las mujeres por la ruptura de límites políticos que un cuerpo de bio-mujer podría producir por su migración hacia lo culturalmente masculino, con la apropiación de poder que eso supondría. Él propone el uso de la testosterona como “una droga política” y su utilización, no como un tránsito hacia hombre, sino como una forma de experimentación cargada de disidencia política. En este libro en el que es “autocobaya” de su experimentación, se podría decir que hay una división de capítulos pares e impares: en los capítulos pares, realiza lecturas políticas y sociales de las realidades trans en lo que él llama la era “farmacopornográfica”; mientras que en los impares, habla de su experiencia con la testosterona de una forma más autobiográfica y sexualmente explícita. Se podría decir en definitiva que es un texto no solo filosófico, sino un manifiesto biográfico y pornográfico que tumba los academicismos.

En *Manifiesto contrasexual* (2002) se puede visualizar también esa mezcla entre análisis y experimentación que Preciado suele producir en sus textos. Por un lado, analiza el contexto político en el que nos encontramos y, por el otro, crea desde la filosofía herramientas de fuga. Preciado crea el concepto de contrasexualidad como un contrasistema; no es una lucha por la aceptación de realidades, sino la creación de otras formas de existencia. El nombre de contrasexualidad proviene de Foucault, para quien la forma de resistencia más eficaz no es la lucha contra la prohibición, sino la contraproductividad, la producción de formas de placer-saber alternativas a la sexualidad moderna. Las prácticas contrasexuales se proponen como una contradistiplina sexual, como tecnologías de resistencia.

Se puede apreciar como la filosofía de Preciado en este texto mama directamente de la filosofía de Michel Foucault y de la de Donna Haraway, del concepto de “pensamiento straight” de Monique Wittig y de la teoría queer de Judith Butler. El manifiesto contrasexual se opone a naturalización y a los aparatos de tecnología social alegando que más que la “historia de la humanidad” se debería hablar de la “historia de las tecnologías”. También habla de la importancia del uso de dildos, prolongaciones y prótesis como prolongaciones del cuerpo

posgenérico, es decir contrasexual, lo que es un claro reflejo de la teoría Ciborg de Haraway. Pero también hay una base importante de la teoría de la historia de la sexualidad y del biopoder realizada por Foucault.

A lo largo del libro se produce un análisis del cuerpo, la identidad y el placer, así como la introducción del poder y el pensamiento *straight* en todos ellos; se explica la contrasexualidad como una actuación contraria que permite desligarse de todos esos aparatos de poder, y se plantean ejercicios prácticos que realizar como parte de un contrato contrasexual que lleve a una liberación disidente de todos los aparatos integrados en nuestros cuerpos.

Paul B. Preciado define la contrasexualidad como:

La contrasexualidad [...] es el fin de la naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros. La contrasexualidad es, en primer lugar, un análisis crítico de la diferencia de género y sexo, producto del contrato social heterocentrado, cuyas performatividades normativas han sido inscritas en los cuerpos como verdades biológicas. [...] La contrasexualidad apunta a sustituir este contrato social que denominamos Naturaleza por un contrato contrasexual. [...] La contrasexualidad es también una teoría del cuerpo que se sitúa fuera de las oposiciones hombre/mujer, masculino/femenino, heterosexualidad/homosexualidad. Define la sexualidad como tecnología, y considera que los diferentes elementos del sistema sexo género denominado “hombre”, “mujer”, “homosexual”, “heterosexual”, “transsexual”, así como sus prácticas e identidades sexuales, no son sino máquinas, productos, instrumentos, aparatos, trucos, prótesis [...]. La contrasexualidad afirma que el deseo, la excitación sexual y el orgasmo no son sino los productos retrospectivos de cierta tecnología sexual que identifica los órganos reproductivos como órganos sexuales, en detrimento de una sexualización de la totalidad del cuerpo. [...] La historia de la humanidad saldría beneficiada al rebautizarse como “historia de las tecnologías” [...] Esta “historia de las tecnologías” muestra que “La Naturaleza Humana” no es sino un efecto de negociación permanente de las fronteras entre humano y animal, cuerpo y máquina (Donna Haraway, 1995), pero también entre órgano y plástico. [...] La contrasexualidad reivindica su afiliación con los análisis de la heterosexualidad como régimen político de Monique Wittig, la investigación de los dispositivos sexuales modernos llevada a cabo por Foucault, los análisis de la identidad performativa de Judith Butler y la política del Cyborg de Donna Haraway. [...] Con la voluntad de desnaturalizar y desmitificar las nociones tradicionales de sexo y de género, la contrasexualidad tiene como tarea prioritaria el estudio de los instrumentos y los aparatos sexuales y por tanto, las relaciones de sexo y de género que se establecen entre el cuerpo y la máquina.”(Preciado, 2002, pp. 11-16).

REFERENTES FORMALES

Serie *Me myself and eye*, 2004. Della Grace Volcano co-retrato con Gerard Rancinan

Unos de los primeros artistas con los que entré en contacto al comenzar una búsqueda de referentes que trataran en sus obras el género desde una perspectiva constructivista del mismo, fueron artistas como: **Della Grace Volcano** (artista y activista intersexual) o **Heather Cassils** (artista performance y bodybuilder/culturista).

Heather Cassils. *Cuts: a traditional sculpture*, 2011- 2013.

Conocí la serie *Irrepetibles* (2003) realizada por **Virginie Luc** y **Gérard Rancinan**, cuyo tema se centraba en la normatividad y la otredad. En esta serie formó parte como modelo Della Grace Volcano.

Virginie Luc y Gérard Rancinan. Serie *Irrepetibles*, 2003.

Poem Baker es quizá uno de mis referentes preferidos en cuanto a fotografía de esta temática. El estilo de Poem Baker, tan potente y cercano al de García-Alix, hizo cuestionarme la fotografía como una opción sugerente con una capacidad documental implacable. Además hizo que me planteara mucho el entorno, el *background* cuando tomamos las fotografías, ya que es algo cargado de significantes, que tiene muy en cuenta para fotografiar a sus personajes. Retrata figuras abyectas del ambiente *underground* de Londres, en su entorno, sus cuartos, salones... con sus parejas y amigos o solos. En su temática la otredad, lo abyecto y las figuras *queer* son el eje central.

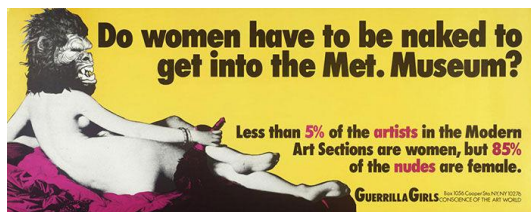
Poem Baker. Serie *Hymns of the bedroom*, 2010-2015.

El estilo de **Alberto García-Alix**, sobre todo en sus primeros años, me resulta muy interesante. El carácter abyecto de sus personajes y el estilo crudo de sus fotografías siempre me ha atraído; estos factores junto con la temática de sus fotografías hacen que sea uno de mis principales referentes fotográficos

Alberto García-Alix. *De carne y hueso*, 2012.

También me he sentido influida por obras de artistas feministas, pese estar familiarizada con la obra de algunas más que de otras. Me interesa su forma de denuncia, reapropiación del espacio y uso del cuerpo que comienza a verse en sus obras a partir de los años 60-70. La trayectoria y exposiciones realizadas en la **Woman House** (1972) de la que salieron muchas de las primeras grandes artistas

feministas; los carteles de las **Guerrilla Girls** como *Do woman still have to be naked to get into Met. Museum* (1989, 2005, 2012); las pinturas e instalaciones de

Judy Chicago como su bien conocida *Dinner Party* (1974-

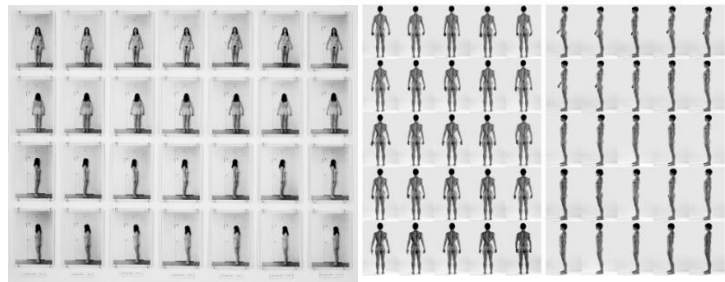
79); las críticas fotos de **Cindy Sherman** como *Untitled 96* (1981); o la conocida y provocativa

foto de **Lynda**

Benglis *Sin título* (1974) en la que jugaba con los roles de género; los carteles de **Barbara Kruguer** como *Your body is a battleground* (1989) que trataba el cuerpo como un elemento político.

También la serie *Carving: A traditional Sculpture* (1972) de **Eleanor Antin** (que después Heather Cassils tomará como referente para su propia obra como bodybuilder en la que jugará con la ambigüedad del género).

Las continuas transformaciones a partir de cirugías estéticas de **Orlan** que realiza en obras como *Omnipresence* (1993), que cercanos al pensamiento cyborg y la posnaturalidad podrían relacionarse en cierta medida con cuestiones que superarían la diferenciación binaria de género.

También artistas dentro del activismo gay como **Felix González-Torres**, con su obra *Sin título (USA today)* (1990); o algunos primeros contactos con el grupo **LSD**, movimiento activista-artista lesbiano y queer que creó fanzines y realizó exposiciones que incluían fotografías como *Escultura lesbiana* (1994-1995).

También las fotografías de fotógrafas como **Nan Goldin** cercana en muchas de sus fotos a lo queer, lo contracultural y lo abyecto como muestra su fotografía *Misty and Jimmy-Paulette in a taxi, NYC* (1991).

En uno de los cursos realizados este año que trataba sobre intersexualidad(es) conocí distintos artistas-activistas por los derechos de las personas intersexuales como **Pidgeon Pagonis** o **Camilo Godoy Peña** (que llamó mi atención ya que no es intersexual).

Pidgeon Pagonis. *Children's Memorial Hospital Killa (CMHK)*, 2017.

Camilo Godoy Peña, “No más mutilación genital Intersex”, 2015.?

Tratamos también la figura de Della Grace Volcano y debatimos sobre la escultura del *Hermafrodito Borghese* de G. L. Bernini, como una de las posibles primeras manifestaciones de una persona intersexual en el arte.

Gian Lorenzo Bernini, *Hermafrodito Borghese*, 1620.

Della Grace Volcano, *Mo B Dick, Half and Half*, 1998.

También, al hablar del pensamiento de P.B. Preciado y del *Manifiesto Cyborg* (1984) de Donna Haraway conocimos a algunos artistas cercanos a lo *cyborg*. Gracias a este curso pude obtener referencias cinematográficas, películas como *El último verano de la Bollita* (2009) dirigida por Julia Solonoff, o “XXY” (2007) dirigida por Lucía Puenzo.

El dúo formado por **Cabello y Carceller** es tremendamente importante en el panorama del arte de género y queer español no solo por sus obras, sino por sus comisariados dentro y fuera

de España. Comienzan a trabajar en los años 90 y su producción se extiende hasta nuestros días. En su obra juegan muchas veces con las palabras y el lenguaje (ej.: *Bollos*) y se consideran a sí mismas artistas “degeneradas”. Trabajan en múltiples formatos, muchas veces usando la performance por su carácter exterior a lo comercial y a la compra no reglada o estructurada por parte de los museos (factor que les interesa para jugar con los límites de compra y “molestar” con los vacíos legales en la medida de lo posible), pero también el vídeo, la fotografía, etc.

Cabello-Carceller. *Bollos*, 1996.

En sus performances y videos se ayudan generalmente de modelos/personajes *amateur* y en algunas ocasiones juegan recreando escenas y personajes *mass-media*, puesto que les interesa la construcción identitaria del cine y el mundo hollywoodiense. También experimentan con sus modelos sobre cómo y de qué manera estas personas de la calle crean identidades falsas cuando se les propone performativizar identidades de género contrarias a la propia, sobre qué aspectos vinculan a la masculinidad o la feminidad. Esta experimentación me resulta muy interesante porque es una línea de trabajo similar a una de las series que trabajé en Inglaterra cuando jugaba a travestir a mis amigos. Su trabajo me interesa a nivel teórico y práctico, por el extenso marco teórico de sus obras y la mezcla de discursos; pero además por la capacidad para entender las terminologías y jugar con las teorías feministas y queer desde puntos de vista distintos, realizando *copy-pastes* estratégicos de los discursos y seleccionando las partes que les interesan.

Cabello-Carceller. *Archive: Drag Models*, 2007.

Por otra parte, la música feminista, lesbiana y trans ha sido un contacto continuo y directo desde hace ya uno o dos años. Los documentales sobre temática trans también han sido una buena fuente de información, dando pie a ideas cercanas al testimonio, el archivo y los medios audiovisuales como una opción de realización posible.

OBRA, PROCESO CREATIVO

METODOLOGÍA DE TRABAJO

En este Trabajo Fin de Grado teoría y práctica se han desarrollando paralelamente, tras un comienzo principalmente teórico. Lecturas, charlas y cursos, junto a la convivencia y cooperación de personas con identidades de género diversas, han conjugado el corpus teórico y la obra que conforman este trabajo.

Toda esta producción nace como fruto de un trabajo previo realizado en Inglaterra durante mi año como estudiante Erasmus en la Universidad de Loughborough, con el que comencé el proceso de mi propia deconstrucción cisheteropatriarcal, y a través del cual entré en contacto con personas de identidades diversas, así como con planteamientos teóricos nuevos. Este TFG nace como una adaptación del trabajo previo realizado en Inglaterra a un *background* y unos planteamientos teóricos nuevos y mas amplios, junto con la capacidad para generar nuevas formas de materializar las obras, haciendo de estas una conjunto multidisciplinar.

El primer paso para la creación de este *background* se dio con el encuentro de la palabra “normatividad” que me permitía englobar distintas opresiones en un mismo marco teórico. En este marco, palabras como “violencia”, “biopolítica” o “género” me ayudaron a enmarcar la problemática de las identidades de género no cisnormativas. Este *background* me llevó a la búsqueda de referentes teóricos y charlas que abordaran los distintos temas. En cada una de estas charlas pude empaparme de referentes teóricos, artistas y activistas, e incluso conocer a gente que formaría parte de este trabajo.

Tras el avance del proyecto de investigación y el comienzo de la producción artística, varias temáticas eran claras: la primera era mostrar, a partir de un análisis social crítico, el género como un constructo social. Por otro lado, había que definir la violencia como algo integrado y no siempre visible que afecta a cualquier identidad que difiere de la norma. La importancia del lenguaje era destacable también por su uso como herramienta de visibilización. Además era necesario entender el uso del arte como un medio para generar un espacio de visibilización y creación de referentes; también entenderlo como un proceso que permite la experimentación, la fractura de los límites impuestos, y un medio para la producción de una deconstrucción y póstuma construcción de los privilegios, y las violencias integradas, así como nuestra forma de comprender el mundo.

CONTEXTUALIZACIÓN

Cada una de las obras realizadas responde a la necesidad de materializar una o varias de las temáticas comentadas a lo largo de estas páginas. Se proponen obras tanto contemplativas como interaccionales, así como obras participativas; todas ellas enmarcadas bajo un discurso crítico, queer, transfeminista y transinclusivo. Paso a continuación a hablar de cada una de ellas:

Identidades subversivas, otredades silenciadas (Fotolibro) (2016-2018).

Es una pieza realizada colectivamente mediante la participación de once personas pertenecientes a tres países distintos (España, Francia e Inglaterra) que prestaron su imagen y sus vivencias para la creación de un imaginario de identidades que difirieren de la norma de género. Se conforma a manera de fotolibro y se utiliza la imagen como herramienta de visibilización y también de creación de referentes para todas aquellas personas con identidades no normativas. Uno de los problemas que se manifiestan al tener una identidad de género no heterocisnormativa es la carencia de referentes, no porque no existan personas con esas identidades, sino porque han sido invisibilizadas. Este trabajo responde a la necesidad de referentes y de interacción directa entre realidades.

La obra se realizó a través del programa In-Desing, tratando de aportar un carácter sencillo pero cercano y se materializó en un diseño más bien portátil bajo las medidas 210 x 148 cm (Din-A5) que permitiera una lectura cómoda.

Este fotolibro se relaciona directamente con el estilo de fotógrafes como Nan Goldin o Alberto García-Alix, por su atracción por figuras diversas que componían “la otredad” en su entorno; pero sobre todo con otros como Poem Baker, cuya estética y forma de retratar –por el acercamiento y humanización de sus personajes– es la referente principal de esta pieza. Poem Baker realiza fotografías del entorno underground más diverso (gays, travestis, trans, personajes del colectivo *leather...*) de Londres en sus habitaciones. Para el fotolibro se ha tomado esa perspectiva de privacidad que ofrece la habitación, pero trasladándola a cualquier espacio que más allá de ser privado es seguro para la persona retratada. Otra diferencia con el

estilo de Poem Baker es que esta artista toma una única foto a cada persona que fotografía, mientras que en este imaginario de identidades que es el fotolibro, hay un interés por lo que ocurre mientras se toman las fotos, con especial importancia al entorno en el que se encuentran los personajes, lo que da lugar a la toma de varias fotografías durante el proceso fotográfico.

Visualización online:

<https://drive.google.com/file/d/1f0uqTgQMKARKTWZLrISOECiCEWGOOKGS/view?usp=sharing>

Identidades subversivas, otredades silenciadas (canal de audio) (2017-2018).

Esta obra sonora surge como lectura paralela de las fotografías del fotolibro. Esta vez la comunicación de realidades y la creación de referentes es a través de la voz. La voz y el lenguaje son armas políticas de creación de realidad y es, a través del testimonio como se canaliza toda esa interacción de realidades.

Esta pieza consistente en un canal de audio cuya duración es de 1h 35' 9". Fue creada con el programa Adobe Premiere, y se retransmitió en sala durante la exposición por medio de los propios altavoces insertados en el techo la misma.

Escucha online: <https://soundcloud.com/user-70927921-424557057/identidades-subversivas-otredades-silenciadas-1>

Manual para una deconstrucción cisheteropatriarcal (Libro) (2017-2018).

Reivindicando precisamente esa importancia del lenguaje, esta obra teórica, activista y artística pretende dar herramientas para una ampliación del vocabulario, a partir del uso de nuevos términos –extraídos de distintos textos o del uso popular– que lleven a una construcción de un mundo más inclusivo a partir de la utilización del lenguaje como herramienta política, que produzca una visibilización de identidades invisibilizadas.

Al igual que el fotolibro esta obra fue maquetada en In Desing bajo una misma estética y formato: 210 x 148 cm (Din-A5).

Consulta online:

<https://drive.google.com/file/d/1f0uqTgQMKARKTWZLrISOECiCEWGOOKGS/view?usp=sharing>

Estas tres obras además fueron trasladadas a sendos códigos QR donde los espectadores son redirigidos a los enlaces Web para su consulta, visualización o escucha; de tal forma que los espectadores podían llevárselos en formato papel o pegatina con el objetivo de llevar la obra más allá del espacio expositivo, y los trabajos se pudieran materializar, ya no solo como piezas de una exposición, sino como herramientas de consulta fuera del espacio expositivo, ligando así el carácter activista y educativo con el puramente artístico que se trató en todas ellas.

Identidades subversivas, otredades silenciadas (canal de audio), 2017-2018

Identidades subversivas otredades silenciadas (fotolibro), 2016-2018

Manual para una deconstrucción cisheteropatriarcal, 2017-2018

Violencias (2018).

Esta obra está inspirada en la obra *Los ciegos* (1986) de Sophie Calle, en la que la artista preguntó a personas ciegas qué entendían por belleza y bajo ese testimonio realizó una serie de obras en las que conjugaba el retrato de la persona junto a un texto donde describía las palabras con las que habían explicado la belleza y una foto que reflejaba el concepto de belleza que esta persona tenía. Esta obra supone una visibilización de un concepto que el ciego no puede ver pero sí sentir. Mi obra trata de manera similar la violencia. En este caso se les preguntó a distintas personas del colectivo trans qué violencias podían ver y sentir pero que a ojos del resto se mostraban invisibles, para a través del arte, en concreto de la fotografía, producir una descontextualización de esos espacios y situaciones, de manera que al llevarlos al espacio expositivo tomaran visibilidad y se resignificasen.

Temáticas como la división binaria de espacios públicos como baños, vestuarios o incluso tiendas de ropa; la inadaptación del lenguaje o la marcada necesidad de aportar la información referente a tu género en trámites tales como el acceso al transporte; son algunas de las problemáticas contempladas en esta pieza, conformada por 10 fotografías tomadas tanto en estudio como en exterior, que responden al formato 20 x 30 cm. Las imágenes fueron procesadas en Adobe Photoshop e impresas en papel fotográfico en el plotter de la Universidad. Para finalizar se montaron sobre cartón pluma.

Fiesta travesti (2018).

En esta obra –entendida a medio camino entre los lemas “si no puedo bailar no es mi revolución” y “todxs nacemos desnudos el resto es puro travestismo”– se invitó a distintos sujetos a practicar el travestismo en una fiesta donde salirse de los límites de su propia identidad y expresión de género, performativizando roles que nunca podrían ejercer por su condición identitaria. Entendiendo la experiencia del travestismo o *crossdressing* como una acción llena de carga política, esta fiesta era un ejercicio de experimentación, para modelar el género de forma traviesa, para jugar con los límites establecidos en nuestros cuerpos y a la vez salirnos de las categorías estancas a las que parecemos pertenecer.

La obra, que era en sí misma el ejercicio de travestirse bajo un carácter festivo, se registró para llevarlo al espacio expositivo mediante un montaje de video y una serie fotográfica.

El vídeo cuya duración es de 37' 54'' fue realizado en Adobe Premiere y se visionó en la sala en una televisor que reproducía un DVD del mismo. La serie fotográfica se compone por 38 fotografías tomadas a lo largo de la fiesta, procesadas mediante Adobe Photoshop e impresas en papel fotográfico mediante revelado en formato 10 cm x 15 cm.

Extrarradio (2018).

Pretende representar el dentro y el afuera, el yo y el otro; el extrarradio social donde se encuentran las identidades no hegemónicas; un muro social implacable, prácticamente imposible de cruzar. Esta instalación, que es a su vez performance, se materializa en forma de un muro circular con una sola entrada custodiada por dos personajes, que he denominado “policías del género”. Con esta pieza se propone una interacción con el público, tratando de situarlo en el afuera metafórico en el que viven las identidades no normativas. De esta forma el público tendrá que intentar pasar al centro del muro completando seis preguntas del Test de la Vida Real. Este es un test real que la institución psiquiátrica proponía a las personas transexuales como única posibilidad para acceder a la hormonación; muchas personas trans han sufrido este test, así como otros métodos patologizantes que se siguen realizando hoy en día. De esta forma las respuestas completadas por el público serán evaluadas por los policías de género que decidirán si son aptes, es decir suficientemente normativas, para salir del extrarradio.

La pieza compuesta enteramente por ladrillo rojo de termocerámica mantiene unas proporciones de 188 x 250 cm (diámetro). Para completarla se extrajeron de Internet seis preguntas pertenecientes al Test de la Vida Real que se imprimieron en formato Din-A5, para dar paso así a la parte performativa de la obra.

Esta obra tiene como referentes obras como *Shibboleth* (2007) de Doris Salcedo, en la que la artista realizó una brecha como intervención a lo largo del suelo de la Tate Modern en Londres, metáfora de la frontera, del peligro y el posible rechazo que supone el tránsito entre fronteras.

También han funcionado como referencia muros realizados por Manuel Saiz en obras como *Virtuous Circles I* (1991), una instalación consistente en un muro diagonal que cruzaba el espacio de exposición con dos puertas, –de las cuales cada una se abría en una dirección– de manera que el espectador transitaba por el espacio; o *Buffer* (2008) una pieza de ladrillo, construida en distintos momentos tanto en el exterior como en el interior de la galería, en el que proponía un recorrido interior simulando el buffer, un espacio de la memoria del ordenador donde la información es almacenada y procesada para volver a transmitirse.

A nivel teórico mi principal referente es la antropóloga cultural lesbofeminista estadounidense Gale S. Rubín. En especial su figura del círculo mágico de la sexualidad, que trata la exclusión, del dentro y el afuera social, metafórico mediante dos círculos concéntricos donde coloca las categorías sexuales “buenas” (interior) y “malas” (exterior). Así como su icono de jerarquía sexual trazada a modo de línea continua dividida por muros.

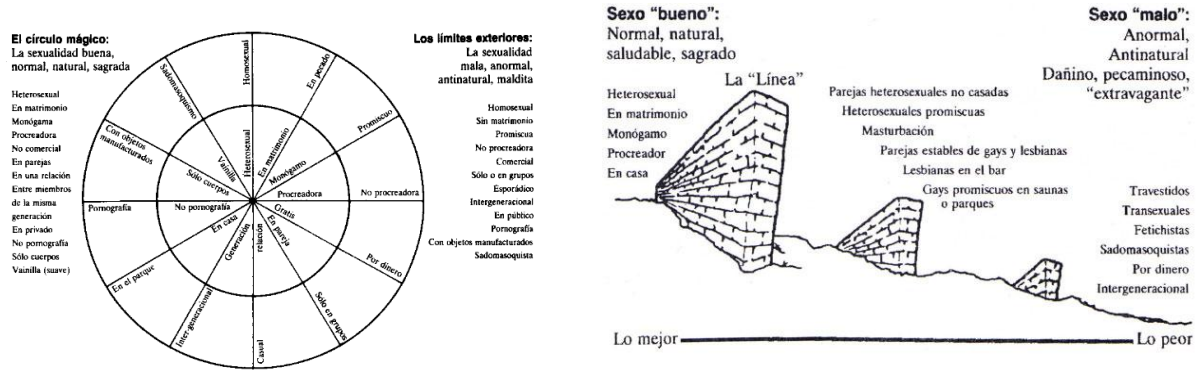

Figura 2. La jerarquía sexual: la lucha por dónde trazar la línea divisoria (Rubin, 1984:140)

VALORACIÓN y CONCLUSIÓN

Tras finalizar todo el proceso de trabajo tanto a nivel artístico como teórico he de decir que 50 páginas se quedan cortas para resumir toda la información teórica y todo el trabajo artístico que hay detrás de ella. Tengo la sensación de que he dejado muchas cosas en el tintero por falta de espacio, pero también muchas otras que quería incluir por falta de tiempo para abordar todos los apartados teóricos y artísticos que me gustaría haber investigado. Por todo esto he de decir que siento que este trabajo se queda a las puertas, es solo el comienzo de algo más grande.

En el plano puramente artístico he de decir que al ser algunas piezas provenientes de mi Erasmus, el origen de este TFG, las siento como un nexo con el pasado, pero al ser piezas que poseen un carácter de continuidad e incluso podrían ser “infinitas”, siento aún más que este trabajo está en medio de su desarrollo o incluso lo concibo con cierta atemporalidad. De cualquier forma no considero estos factores como negativos, sino como algo que me hará evolucionar y seguir creando y deconstruyendo mi pensamiento y mis privilegios, puesto que queda mucho por recorrer.

El tema escogido me ha resultado fácil de tratar debido al interés que me producía, pese a todo el trabajo de investigación que ha conllevado. Creo que he conseguido deconstruir algunos puntos de mi pensamiento, aunque siempre quede trabajo que hacer cuando se trata de desprenderse de violencias integradas. Desde el comienzo de este trabajo he sentido una profunda evolución en mí misma debido a la progresiva creación de un pensamiento crítico, así como un acercamiento a la filosofía que sin duda quiero compartir mediante el arte. Ambos factores que no deseo dejar atrás.

He comenzado también a sentir cierta seguridad en mi capacidad como creadora que no tenía antes. Pese a ser una persona insegura en muchos planos, siento por primera vez que mis creaciones tienen cierta validez y que pueden cambiar algo; de hecho ya he visto sus primeros efectos, hecho que me llena de felicidad.

También he de remarcar que es la primera vez que he realizado piezas colectivamente, lo que suponía un reto. La colectividad es algo a lo que no estaba acostumbrada, pero he de decir que estoy tremendamente agradecida por toda la acogida que les participantes le han dado al proyecto, ya no solo formando parte sino aconsejándome y apoyándome de manera que me he sentido legitimada para retratar estas problemáticas. Creo que he descubierto otra

posibilidad de trabajar, que es sin duda fantástica. El intercambio es algo que nutre tremendamente; es una manera de tejer redes; lazos políticos, artísticos y sin duda personales tremendamente enriquecedores.

Por todo esto he de concluir diciendo que este proyecto a podido cerrar un capítulo pero no ha concluido y que queda mucho por decir pero sobre todo mucho por (des)aprender.

FUENTES CONSULTADAS

BIBLIOGRAFÍA

VV.AA. (2016) *Furia travesti: Travestismos y género variante en las revueltas ludditas y contra el hambre en la primera mitad del siglo XIX en Reino Unido y Francia*. Madrid: Distribuidora Peligrosidad Social.

Ojeda, A. (corrección), Reck, M., Vidal, L. (edición) (2014). *Manada de lobxs: Foucault para encapuchadas*. Buenos Aires: Milena Caserola.

Preciado, P. B. (2000), Díaz, J. y Meloni, C. (traducción) (2002,2011) *Manifiesto contra-sexual* Barcelona: Anagrama.

Deleuze, G., Guattari, F., (1980). *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pretextos, 2002.

Warr T. (edición), Jones A. (estudio) (2006). *El cuerpo del artista*. Phaidon Press España.

Cixous, H., (2001) *La risa de la medusa, Ensayos sobre la escritura*. Barcelona: Anthropos.

RECURSOS EN LINEA

Albina Bocchino, A (2017, 15 septiembre) *Testo Yonqui de Paul (Beatriz) Preciado: ¿una posición, una teoría, una acción artístico filosófica? ¿una traición?* Consultado el 29 de junio de 2018 desde:

https://www.researchgate.net/publication/319727544_Testo_Yonqui_de_Paul_Beatriz_Preciado_una_posicion_una_teoría_una_acción_artístico_filosofica_una_traicion

Anónimo (2015, 12 Diciembre) *RESUMEN "Manifiesto Cyborg: Ciencia, Tecnología y Feminismo Socialista. Finales del siglo XIX" de Donna Haraway*. Consultado el 24 de Junio de 2018 desde: <http://ubantroposocial.blogspot.com/2013/12/resumen-manifiesto-cyborg-ciencia.html>

Barbara Kruger (23 de Enero de 2018). En Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado el 5 de mayo de 2018 de: https://es.wikipedia.org/wiki/Barbara_Kruger

Catherine Opie. Pagina web oficial. Consultado el 23 de Abril de 2018 desde:

<http://www.regenprojects.com/artists/catherine-opie/biography>

Catherine Opie (21 de Abril de 2018). En Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado el 23 de abril de 2018 de: https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Opie

Clar, M. (2016, 21 julio) *Judith Butler y la Teoría Queer*. Consultado el 30 de junio de 2018 desde: <https://www.laizquierdadiario.com/Judith-Butler-y-la-Teoria-Queer>

- Donna Haraway (30 de mayo de 2018). En Wikipedia la enciclopedia libre. Recuperado el 29 de junio de 2018 desde: https://es.wikipedia.org/wiki/Donna_Haraway 29/6/18
- El Manifiesto Cyborg (31 de Marzo de 2018). En Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado el 29 de junio de 2018 de: https://es.wikipedia.org/wiki/El_Manifiesto_Cyborg
- Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 50, No. 3 (Jul. - Sep., 1988), 3-20. Universidad Autónoma de México. Consultado el 20 de marzo de 2018 desde: <http://www.jstor.org/stable/3540551>
- G. Barbero, I (2015, 28 enero) *Beatriz Preciado: "Manifiesto Contrasexual"*. Consultado el 30 de junio desde: <http://www.culturamas.es/blog/2015/01/28/beatriz-preciado-manifiesto-contrasexual/>
- Grandinetti, J. (2011) *El cuerpo y lo abyecto*, IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Extraído el 3 de marzo de 2018 desde: <http://cdsa.academica.org/000-034/126.pdf>
- Gutiérrez Ibacache, A. M. (2015, 27 Julio). *Olas del feminismo: la lucha de las mujeres por la ciudadanía*. Consultado el 28 de febrero de 2018 desde: <https://politicacritica.com/2015/07/27/las-olas-del-feminismo-la-lucha-de-las-mujeres-por-la-ciudadania/>
- Haraway, D., Talens M., de Urgarte D. (traductores) (1983.) *Manifiesto Ciborg. El sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en el circuito integrado*. Consultado el 11 de mayo de 2018 desde: https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/beatriz_suarez/ciborg.pdf
- Jaime para Un libro al día (2011, 3 noviembre) *Beatriz Preciado: Testo Yonqui*. Consultado el 29 de Junio de 2018 desde: <http://unlibroaldia.blogspot.com/2011/11/beatriz-preciado-testo-yonqui.html>
- Michel Foucault (26 de mayo de 2018). En Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado el 29 de junio de 2018 desde: https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
- Natalia Salamanca, Catalina Arcila y Lina Castro [Cara Arcila Preciado] (20 de noviembre de 2011) *Construcción del Sujeto desde una perspectiva Cyborg*, proyecto de investigación Política y Feminismo 2011. Consultado el 24 de Junio de 2018 desde: <https://www.youtube.com/watch?v=-Gz18d8-pwU>
- Sabsay L. (2009, 8 mayo) *Judith Butler para principiantes*. Consultado el 30 de junio de 2018 desde: <https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-742-2009-05-09.html>

Vásquez Rocca A. (2012). Foucault; ‘Los anormales’, una genealogía de lo monstruosos. Apuntes para una historiografía de la locura. *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*. 34(2). Consultado el 2 de abril de 2018 desde:

<http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/40745>

Vieira, H. (2015, 25 Septiembre) ¿Qué es la Teoría Queer? ¿Qué dice Judith Butler? Consultado el 30 de junio de 2018 desde: <http://operamundi.uol.com.br/dialogosdelsur/que-es-la-teoria-queer-que-dice-judith-butler/25092015/>

RECURSOS AUDIOVISUALES

Cabello-Carceller [metrópolis] (22 de marzo de 2017). *Metrópolis Cabello/Carceller* Bienal de Venecia, Pabellón español, España. Consultado el 21 de abril de 2018 desde:

<http://www.rtve.es/alicarta/videos/metropolis/metropolis-cabello-carceller/3954078/>

Cabello-Carceller [NMBACHILE] (14 de enero de 2014). Seminario *Historia del Arte y Feminismo 2013. Jornada 15 octubre Cabello/Carceller*, Chile. Consultado el 4 de marzo de 2018 desde: https://www.youtube.com/watch?v=DLXuXDw_K7k&t=1261s

Cabello-Carceller [Oral Memories] (2013). Entrevista para *Oral Memories*, España. Consultado el 21 de abril de 2018 desde: <http://oralmemories.com/cabello-carceller/>

Carlos Chocarro y D. Domingo Ramos [Museo Universidad de Navarra] (14 de enero de 2013). *Shibboleth*, Doris Salcedo (2008), España. Consultado el 22 de abril de 2018 desde: https://www.youtube.com/watch?v=3KohOeNhk_0

Cultura para principiantes [Súper cultura] (22 de Marzo de 2017) *Michel Foucault- Cultura para principiantes*. Consultado el 10 de abril de 2018 desde:

<https://www.youtube.com/watch?v=oLBYJJONvGY>

Dakota Park [Dakota Park] (17 de marzo de 2016) *Acritical review of Donna Haray's A Cyborg Manifesto*. Consultado el 24 de Junio de 2018 desde:

<https://www.youtube.com/watch?v=D1C0dQOH3pM>

Darío Sztajnszrajber [Facultad Libre Virtual] (6 de diciembre de 2016) *El poder/Por Darío Sztajnszrajber* Ciclo *Filosofía a martillazos*, Rosario, Argentina. Consultado el 2 de abril de 2018 desde: <https://www.youtube.com/watch?v=CGVxv7F4S6o&t=3291s>

Darío Sztajnszrajber [Futurock] (20 de Marzo de 2017). *Darío Sztajnszrajber y la Posverdad*, para la cadena Futurock, Buenos Aires, Argentina. Consultado el 3 de junio de 2018 desde:

<https://www.youtube.com/watch?v=BQn7EZTLhgM>

Doris Salcedo [Guardian Culture] (26 de Julio de 2016). *Artist Doris Salcedo on Bogotá: 'The forces at work here are brutal' | The artist and their city*, entrevista para The Guardian, Bogotá. Consultado el 22 de abril de 2018 desde:

<https://www.youtube.com/watch?v=y7xF2HyPIQw>

Doris Salcedo [LululaTV] (25 de junio de 2016). *Doris Salcedo (sub esp,)Argentina* Consultado el 22 de Abril de 2018 desde: <https://www.youtube.com/watch?v=4gcJCBOVQ94>

Doris Salcedo [LululaTv] (6 de febrero de 2011) *Doris Salcedo-Shibboleth*. Consultado el 22 de abril de 2018 desde: <https://www.youtube.com/watch?v=Rbe94YndcQA>

Doris Salcedo [Nasher Sculpture Center] (13 de abril de 2016). *Doris Salcedo-2016 Nasher Prize Laureate*, Bogotá-Texas. Consultado el 22 de abril de 2018 desde:

<https://www.youtube.com/watch?v=FzJlxpIR26E>

Doris Salcedo [Razón Pública] (1 de abril de 2013). *El arte es marcadamente ideológico*, entrevista por Rocío Lordoño para Razón Pública, Bogotá. Consultado el 22 de abril de 2018 desde: <https://www.youtube.com/watch?v=q88Oq3p9iOQ> Versión extendida en:

<https://www.youtube.com/watch?v=G68O3DYLM4k>

Georgiann Davis [Tedx Talks] (7 de noviembre de 2016) *This Girl Has Balls | Georgiann Davis | TEDxUNLV*. Consultado el 20 de Junio de 2018 desde:

https://www.youtube.com/watch?v=RtjVqsIME2A&list=PL-kV0kYx8x76w27IpeF0Y_131G-3pW4qw&index=6

Josie Ellen [Josie Ellen] (15 de febrero de 2015) *A cyborg Manifesto - Haraway Primer*.

Consultado el 24 de Junio de 2018 desde: <https://www.youtube.com/watch?v=rnY9TGbvIXA>

Judith Butler [Canal 22] (11 de junio de 2017). *Judith Butler: la persistencia del cuerpo*, México. Consultado el 30 de Junio de 2018 desde:

https://www.youtube.com/watch?v=SYXWRuSd_6Y

Judith Butler [Manel Queralt] (13 de marzo de 2016) *Judit Butler-¿Qué significa que el género es performativo?* Consultado el 30 de Junio de 2018 desde:

<https://www.youtube.com/watch?v=O61gWMsJEOE>

Judith Butler [Miguel Ángel Lara Sierra] (31 de diciembre de 2014). *Judith Butler habla sobre el género*. Consultado el 30 de Junio de 2018 desde:

<https://www.youtube.com/watch?v=znD4Ly8fKtc>

Leer es Sexy con participación de Lady Gaga [Leer es Sexy] (4 de enero de 2018) *Prefiero ser un Cyborg que una Diosa*. Consultado el 24 de Junio de 2018 desde:

<https://www.youtube.com/watch?v=LwPba9a7YOE>

María Torres Solano [Tedx Talks] (7 de Mayo de 2018) *La fuerza de la fragilidad. Vivir y trabajar desde la emoción.* | María Torres-Solanot | TEDxZaragoza, Zaragoza, España. Consultado el 20 de Junio de 2018 desde:

https://www.youtube.com/watch?v=KyLQAw0EaVs&list=PL-kV0kYx8x76w27IpeF0Y_131G-3pW4qw&index=7

Open Society Fundations [Open Society Fundations] (23 de febrero de 2017) *Born Julia and Julius*, Nueva York. Consultado el 5 de noviembre de 2017 desde:

https://www.youtube.com/watch?v=K38SIItVzBqM&index=5&list=PL-kV0kYx8x76w27IpeF0Y_131G-3pW4qw

Ophelia Pastrana para SeducemeMujer [SeducemeMujer] (15 de Septiembre de 2017). *QUE SIGNIFICA SER QUEER ft. Ophelia Pastrana*, México. Consultado el 30 de Junio de 2018 desde: <https://www.youtube.com/watch?v=3wyTQVIRhQ0>

Paul B. Preciado con TVE2 [kandish] (24 de enero de 2009) *Beatriz Preciado en Breve entrevista, España*. Consultado el 29 de Junio de 2018 desde:

<https://www.youtube.com/watch?v=HfEt5MLUV90>

Paul B. Preciado con TVE2 [kandish] (24 de enero de 2009) *Beatriz Preciado entrevistada por Alejandro Jodorowsky*. Consultado el 29 de Junio de 2018 desde:

<https://www.youtube.com/watch?v=M4k98oLXAmI>

Perfect Drama [Perfect Drama] (2 de agosto de 2017). *Teoría Queer vs. Transfeminismo/¿qué significa?*, España. Consultado el 30 de Junio de 2018 desde:

<https://www.youtube.com/watch?v=L8VC8LNXFos>

Películas y documentales

Berwin D., Turteltaub M., Saraf P. (producción) Dellal G. (dirección) (2015) *About Ray*. [cinta cinematográfica]. Estados Unidos: Big Beach Films / IM Global:

<http://www.peliculasdk.com/about-ray-conociendo-ray-2015/>

Centeno A., de la Morena R. (dirección y producción) (2015). *Yes, we fuck*. [Documental].

España: Goroka: <http://www.documentalesgratis.es/yes-we-fuck-documental-completo-online-18a/>

Comesaña R. (producción), Esteban, A. (dirección) (2012) *Born naked –Madrid-Londres-Berlín.* - [Documental]. España: Mecanismo Films: <https://vimeo.com/36230687>

Gilbert P. (producción), Marano F.P. (dirección) (2009) *Test de la vida real*. [Documental]. España: XTVL / SF Producciones: https://www.youtube.com/watch?v=yrgrZOR_-3U

Morales J.M., Puenzo L. (producción) Puenzo L. (dirección) (2007) *Xxy*. [Cinta cinematográfica]. Francia, España, Argentina: Historias Cinematográficas Cinemanía, Wanda Visión S.A., Pyramide Films: <https://www.youtube.com/watch?v=i3wWIVLfWEI>

Rediú J. (producción) Sol J. (dirección) (2010). *Fake orgasm*. [Documental]. España: Zip Films: <https://www.youtube.com/watch?v=ORtKHru9xlc>

Salvia P., Arida M.T., Seabra L., (producción) Solomonoff J. (dirección) (2009). *El último verano de la bollita*. [Cinta cinematográfica]. Argentina: Travesía Productions / Domenica Films / El Deseo S.A. / Epicentre Films: <https://www.youtube.com/watch?v=mb4vw1E4zoA>

ANEXOS

ANEXO I- Identidades subversivas, violencias integradas y disidencia de género: La exposición.

ANEXO II-Difusión.

ANEXO III- Presupuesto.

ANEXO IV-Asistencia a charlas, selección de las charlas más destacadas.

ANEXO I:

Identities subversivas, violencias integradas
y disidencia de género: La exposición

IDENTIDADES SUBVERSIVAS

Violencias integradas y disidencia de género

Este proyecto trata de visibilizar, mediante la práctica artística, el género como un constructo social. A través del conjunto de las piezas no solo se ha tratado de llevar a cabo una crítica al sistema cisheteropatriarcal, sino de visibilizar las violencias que este produce y que se encuentran integradas en todos los ámbitos de la sociedad, incluido en nosotres mismos. Se ha buscado una interacción en la que el arte sirva para generar una deconstrucción de lo que entendemos como natural, en especial las violencias integradas; pero también como una herramienta que sirva como nexo de unión de realidades.

Se han realizado también obras colectivas en las que, a través del testimonio, ya sea visual o auditivo, se indujera al espectador a un proceso de cuestionamiento, a la vez que se trataba de crear referentes identitarios. Por último, se han tratado de generar obras que den herramientas para producir un desaprendizaje cisheteropatriarcal y un póstumo aprendizaje más inclusivo y, a su vez, se han propuesto otras como formas de experimentación con los límites impuestos.

OBRAS:

Identidades subversivas, otredades silenciadas (fotolibro) (2016-2018), uno de los problemas que supone tener una identidad de género no cisnormativa es la falta de referentes. Este fotolibro se ha creado con la intencionalidad de mostrar realidades diversas, pero sobre todo como una obra que genere esos referentes negados y que visibilice otras identidades como una posibilidad válida.

Identidades subversivas, otredades silenciadas (audio) (2017-2018), junto a la creación de referentes visuales trasladados al fotolibro, para esta obra se toma como elemento central la voz negada, el testimonio, la palabra, el sonido como elemento político.

Trabajo Fin de Grado- Paloma S. Michavila.

Si bien estas identidades han sido invisibilizadas y silenciadas se pretende hacer de estas obras un lugar de visibilización. Nueve personas nos cuentan su realidad como una forma de apropiarse de la voz robada por el sistema hegemónico, a la vez que se crean referentes sonoros.

Manual para una deconstrucción cisheteropatriarcal (2017-2018), el lenguaje es un reflejo de la realidad, si no hay maneras de designar algo, se podría decir que no existe. Este manual editado en formato diccionario es una obra artística, teórica y activista que pretende llevar a los lectores a la incorporación de un lenguaje que designe maneras de vivir, que suponga una deconstrucción y póstuma construcción de su realidad y les permita obtener un vocabulario que refleje y visibilice las realidades existentes.

Violencias (2018), está compuesta por diez imágenes generadas gracias al testimonio de personas cuya identidad difiere a la norma, que reflejan violencias que se muestran como invisibles a los ojos de muchos, pero que reflejan una inadaptación de los espacios y las formas de vida producidas por la negación de la diversidad de identidades de género.

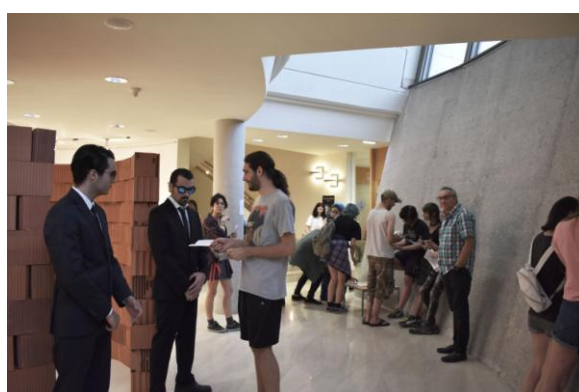
Fiesta travesti (2018), en esta obra entendida a medio camino entre los lemas si no puedo bailar no es mi revolución y todxs nacemos desnudos el resto es puro travestismo se invitó a ejercer el travestismo en una fiesta donde salirse de los límites de su propia identidad y expresión de género, performativizando roles que nunca podrían por su condición identitaria. Entendiendo el travestismo o *crossdressing* como una acción llena de carga política, esta fiesta era un ejercicio de experimentación, para modelar el género de forma traviesa, para jugar con los límites establecidos en nuestros cuerpos y a la vez salirnos de las categorías estancas a las que parecemos pertenecer.

Extrarradio (2018), representa el dentro y el afuera, el yo y el otro; el extrarradio social donde se encuentran las identidades no hegemónicas, el muro social implacable, prácticamente imposible de cruzar. En esta instalación, que es a su vez performance, el espectador tendrá que enfrentarse al muro social por medio de la superación del Test de la Vida Real, única posibilidad para acceder a la hormonación que muchas personas trans han sufrido a lo largo del tiempo.

Trabajo Fin de Grado- Paloma S. Michavila.

Extrarradio (2018)

Extrarradio (2018): Parte performativa de la instalación.

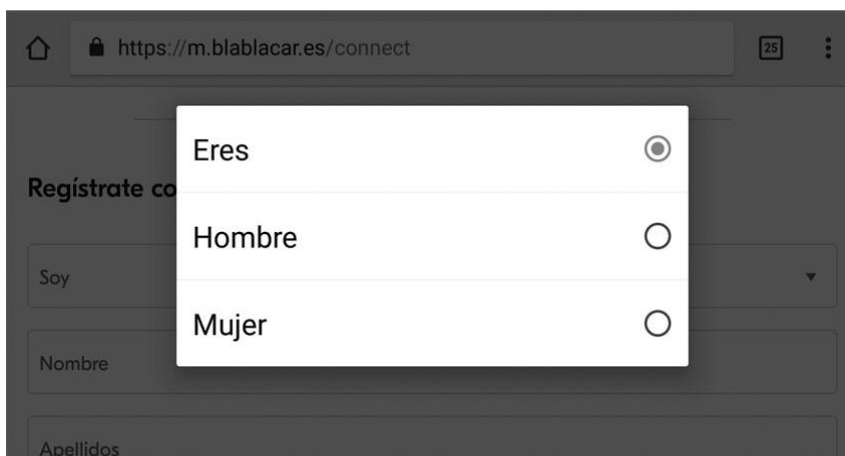
Extrarradio (2018): Resultado final.

Violencias (2018). Serie fotográfica (10)

Violencias (2018) en el espacio de exposición.

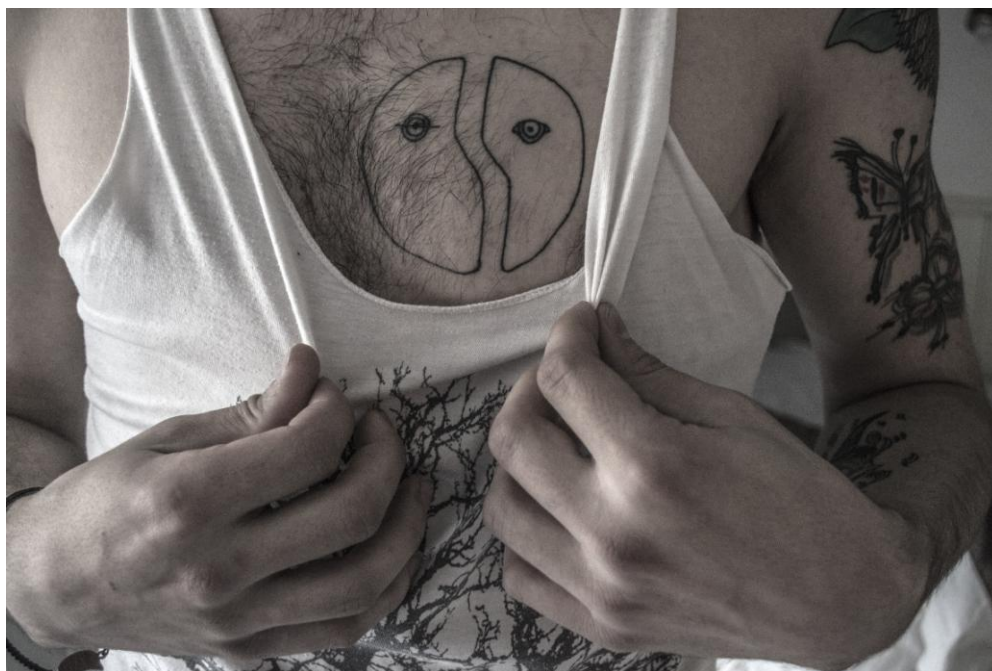
Violencias (2018). Detalle.

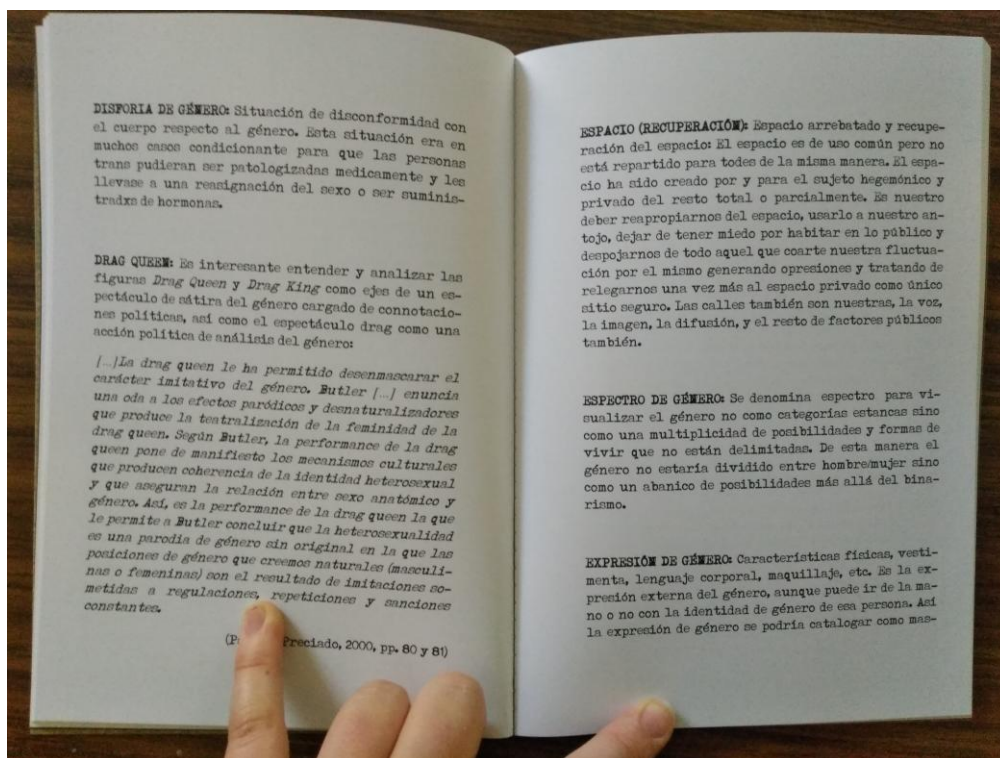
Identidades subversivas, otredades silenciadas (2016-2018).(fotolibro) Detalle.

Identidades subversivas, otredades silenciadas (2016-2018).(fotolibro) Detalle.

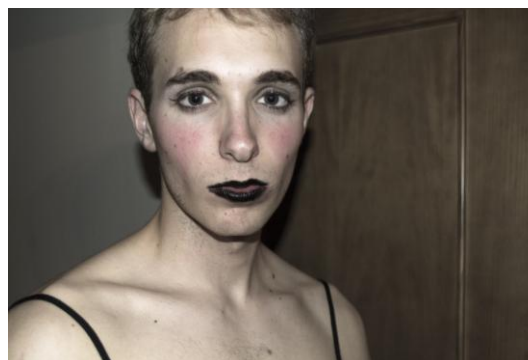
Identidades subversivas, otredades silenciadas (2016-2018).(fotolibro) Detalle.

Manual para una deconstrucción cisheteropatriarcal (2017-2018). Detalle.

Fiesta travesti (2018) Registro fotográfico.

Fiesta travesti (2018), registro fotográfico. Detalle.

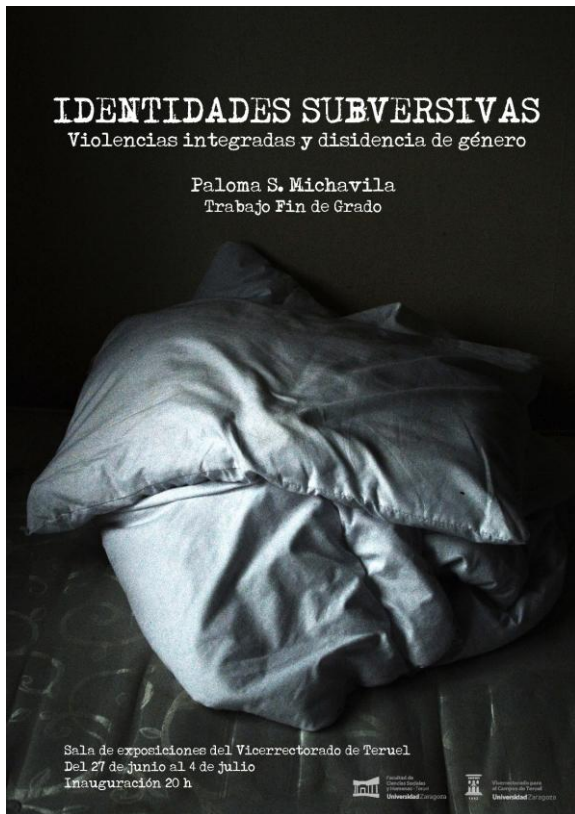
Fiesta travesti (2018), registro fotográfico. Detalle.

Fiesta travesti (2018), registro audiovisual. Detalle.

ANEXO II:

Difusión

Cartel de Identidades subversivas, violencias integradas y disidencia de género.

Artículo en prensa de la exposición en el Diario de Teruel, día 30 de junio de 2018.

Difusión de la exposición en redes sociales

ANEXOIII:

Presupuesto

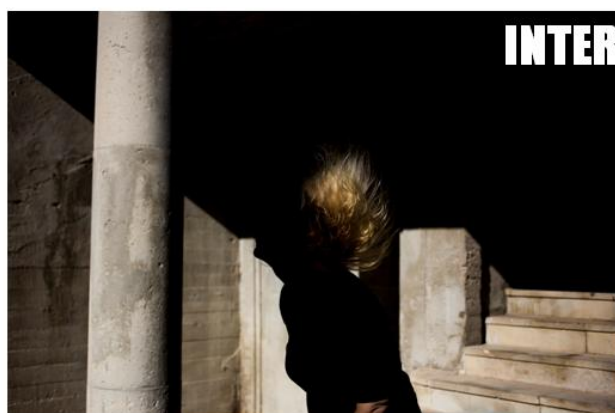
Pieza	Material	Unidades	Precio/ ud	Total
Fotolibro	Impresión	3	27'28	81'85
Manual	Impresión	3	27'28	81'85
Violencias	Cartón pluma	3	4'50	12'50
	Bisturí	1	2'25	2'25
	Cúter	1	3'51	3'51
	Cinta de doble cara	2	1'70	3'40
	Cinta de carroceró	1	1'80	1'80
	Pruebas papel Din-A3	21	0'28	5'88
	Pruebas papel Din-A4	21	0'14	2'94
	Papel fotográfico	10	-	13'20
Fiesta travesti	Fotografías	38	-	18'80
	Alfileres	1 (pack)	0'60	0'60
	DVD	1	0'60	0'60
Extrarradio	Material de construcción	-	-	Pendiente de pago
	Bolígrafos	3 (pack)	1'60	4'80
	Rotulador	1	3'33	3'33
	Test (impresión)	32	0'03	0'96

Otros	Material	Unidades	Precio/ ud	Total
Cartelería	Impresión	5	-	16'50
Hoja de sala	Impresión	52	0'14	7'28
Códigos QR	Impresión	-	-	3'80
Masilla	-	1	4'20	4'20
Total				270'05

ANEXOIV:

Asistencia a charlas, selección de las charlas más destacadas.

INTERSEXUALIDAD(ES): Cuerpo(s), reclamo(s), deseo(S). Días 3 y 4 de Noviembre de 2017. Victor Ramírez Tur y Cristina.

**INTERSEXUALIDAD(ES):
CUERPO(S)
RECLAMO(S)
DESEO(S)**

Victor Ramírez Tur y Cristina

Intersexualidad(es): cuerpo(s), reclamo(s) y deseo fue una charla-taller de varios días realizada en el espacio Etopía (Zaragoza) en noviembre de 2017. Esta charla mezclaba teoría y práctica, activismo, biología e historia, y el mismo tiempo una gran cantidad de referentes plásticos y conceptuales al ser impartida por Cristina (que quiso mantener su identidad, y por tanto sus apellidos en el anonimato) –una mujer intersexual– y Víctor Ramírez Tur –un historiador del arte–. Las charlas abarcaban muchísimos ámbitos por lo que resultaron muy completas.

Sesión del día 4 de Noviembre

En la primera parte de esta sesión, realizada por la ponente intersexual, se abordaba el tema de la intersexualidad desde el punto de vista social, médico y activista. Aprendimos sobre distintos colectivos que trabajan con personas intersexuales en la actualidad, sobre los cambios de ley a la hora de realizar cirugías en el nacimiento a personas intersexuales (así como la problemática de las operaciones en el momento del nacimiento), y distintos programas para padres de niños intersexuales impulsados por algunas comunidades autónomas españolas. También conocimos distintos colectivos activistas y artistas-activistas que han ido surgiendo en España desde hace varias décadas. Además contamos con una visión mucho más personal y real del tema al ser la ponente una persona intersexual:

La referencia documental que se tomó como partida fue el documental *My own wings* realizado por Carla Moral & Katia Repina en el que la ponente –Cristina– había participado. A continuación comentamos distintos colectivos LGTBIQ+ dentro de España y empezamos a hablar de la problemática del binarismo sexo-genérico impuesto, hablando de la naturaleza como un constructo artificial. La problemática de la separación por dos géneros estancos que lleva a una incapacidad para habitar los espacios a nivel físico y legal no tardó en aparecer: desde el DNI a cualquier trámite en Internet, e incluso el formulario de asistencia a la charla exigen que se especifique el sexo de la persona. De ahí que una persona intersexual con tan

solo su mera existencia pone en jaque todo el sistema social. Si naces con unos genitales o información genética diferentes y, por lo tanto no catalogables, desmontas las categorías binarias de sexo-género.

Se nos facilitó información sobre GrApSIA, una asociación intersexual que trabaja con familias e individuos con esta condición. También se nos habló de figuras como Nuria Gregori, antropóloga cultural, cuya tesis y estudios posteriores tratan sobre la intersexualidad, o Mauro Cabral, un activista argentino por los derechos de las personas intersex y trans. Además, para ponernos en situación se proyectó el video *What is like to be intersex*, donde distintas personas intersex hablaban sobre el tema y sus propias experiencias.

Vimos la definición de intersexualidad realizada desde www.unfe.org, la posterior adaptación de N. Gregori y cómo se había desarrollado en la comunidad médica y los movimientos activistas a lo largo del tiempo.

La primera designación fue como hermafroditismo y pseudohermafroditismo. En los años 30, Marañón habla de estados intersexuales como anomalías o problemas muchas veces relacionados con problemas de erección. Es decir, era un término usado más allá de genitalidades y cromosomas. En los años 50, John Money establecería por primera vez guías y protocolos de “normalización” de la intersexualidad. Todas estas ideas suponían una patologización médica que se traducían en una patología social que llevaba al estigma, al secretismo y al tabú. Además durante largos periodos de tiempo se operaba a los bebés con genitales difusos al nacer, para que se adaptaran al género impuesto, lo que suponía grandes represalias sexuales e identitarias para esa persona en su edad adulta. Durante los años 90, comienzan a existir los primeros movimientos activistas, y se empieza a definir el movimiento a través de las vivencias. Es en este momento cuando se funda *Intersex Society of North America*. Por último, en 2006 se decidió mediante el Consenso de Chicago definirlo como DSD, *Disorders of Sex Development* (Desordenes de Desarrollo del Sexo) como sustitutivo de intersex(ual) y hermafrodita. Actualmente se sigue utilizando el término intersexual de manera habitual, aunque muchas personas se identifican más con ciertos parámetros médicos que con la palabra intersexual, por lo que las maneras de definirse dependen de la persona en concreto.

A nivel legal podríamos decir que el colectivo tiene una condición de alegalidad o de legalidad difusa. No fue hasta 1995 que se produjo el primer caso de denuncia por mutilación genital expuesta ante la Corte suprema de Colombia

Los principales cambios conseguidos han sido::

La exposición ante el Consejo de Europa la carencia de reconocimiento legal de las personas intersex en Europa (2014). Durante el 2016 en Malta y Chile se prohíben las cirugías, y Malta las prohíbe a nivel legislativo. En Chile las cirugías “correctivas” “normalizadoras” en menores se cambian por el consentimiento informado cirugías “electivas”. En 2010 el parlamento australiano aceptó la categoría de “sexo indeterminado” o “intersex status” y en Alemania en 2013 se permite la categoría “blank” en los certificados de nacimiento.

Algunos de los referentes audiovisuales aportados van a ser: Phoebe Hart con su película *ORCHIDS my intersex adventure* (2010) o *El último verano de la boyita* (2009) de Julia Solomonoff.

Comenzaremos a hablar a partir de estos documentales de las distintas fases de la vida de personas intersexuales y cuáles son las problemáticas ante las que se enfrentan. Por un lado, según su diagnóstico: si lo recibían a una edad temprana, solía llevar a una mutilación genital y una patologización y seguimiento médico constante que llevará a les menores a sentirse bichos raros. En caso de recibirlo a una edad adulta avanzada, solía suponer una pérdida doble de identidad personal y social. Tras el diagnóstico se presentan dos problemas más: la probabilidad de negación de la cualidad por parte de la persona o su entorno –principalmente la familia– que supone una situación de aislamiento y exclusión social, y la posible dificultad de aceptación de su entorno (pareja, amigos...). Por todos estos factores los grupos de apoyo suelen ser una buena solución para encontrar una red que ayude a tejer relaciones sanas y que actúe como trampolín para llevar una vida más alejada de la patologización.

Por último, hablamos de los horizontes a abordar: la formación tanto en el ámbito médico como psicológico y social, la despatologización, producir una sensibilización sobre el tema y producir respeto e inclusividad respecto de estas identidades. Se recalcó también la importancia de educar en la diferencia pero no desde la diferencia.

Para finalizar se nos recomendaron distintos referentes como Mikel Missé, Gerard Colplanas, Lime Liao o Margaret Simons, además de la película *XXY* de Lucia Puenzo o el corto *Born Julia and Julius* de Open Story Fundation.

La segunda parte de la sesión centraba su interés en referenciar la intersexualidad en diferentes ámbitos de la cultura: cine, música, documentales, artistas, activistas, que nos dio una gran cantidad de referentes y sitios de búsqueda para conocer más del tema.

Judy Chicago, Martha Rosler, Cyndy Sherman, Fina Miralles o Nan Goldin fueron las referentes artísticas utilizadas para abrir el tema de la problemática respecto al género, junto al libro *El género en disputa* de Judith Butler, que expone el género como un constructo social. Posteriormente se trató el tema del travestismo en el arte y la performatividad de género a través de autorretratos como *Self-portrait in Drag* (1981) de Andy Warhol, *Man Ray*, *Rose Sélavy* (1921) de Marcel Duchamp, o *Autorretrato* (1920) de Claude Cahun. También de artistas-activistas como el colectivo L.S.D, Felix González-Torres o Aimar Pérez Galí.

Se continuó hablando de referentes diferenciando tres líneas: denuncia, imaginarios y comunidad (estos dos últimos de forma conjunta).

Dentro de la categoría de denuncia encontramos a activistas como Pidgon Pagonis, Heidi Walcutt, la organización Hermaphrodites with attitude o Godoy Peña.

Dentro de la creación de imaginarios y comunidad hay que destacar la figura de Della Grace Volcano con obras como *Visibly Intersex* (2011-2017), la web Gender Talents creada por el artista Carlos Motta y las obras fotográficas de Della Grace Volcano como *Hermaphrodite torso* (1999), *Jax Back*, *Jackie McConochie* (1991) y *Jax Revealed*, *Jackie McConochie*, (1991), *Stalactite* (1998), *Trans-cock* (1996), y *Herm Body 1* (2011), *Herm Back* (2011) y *Herm Body 2* (2011).

La última parte de la ponencia se centraba en el Ciberfeminismo con referencias a artistas como Henrik Olesen con su obra *How do I make myself a body* (2008), Harry Dodge con *The cybernetic Fold* (2015) o Jaime del Val con *Microdanzas* (2008) y a filosofes como Paul B. Preciado con sus obras *Testo Yonqui* (2008) y *Manifiesto Contrasexual* (2002), o Donna Haraway con su libro *Ciencia, cyborgs y mujeres, la reinención de la naturaleza* (1991).

Sesión del día 5 de Noviembre

Este día realizamos una serie de talleres prácticos en los que interaccionamos con materiales bibliográficos y actuamos sobre ellos, de forma que diferentes libros de temáticas diversas, extraídos de varias bibliotecas públicas, se modificaron –sin dañarlos– para hacerlos más diversos e inclusivos a modo de acción artística. También realizamos ejercicios que unían los planos físico y mental para ser más conscientes de nuestros cuerpos y los de los compañeros.

Además, al mismo tiempo que asistíamos a estas charlas, pudimos asistir a una exposición en el mismo centro Etopía llamada *Posnaturaleza* donde se abordaba el concepto de naturaleza creada. Desde este momento el concepto posnaturaleza pasó a ser parte de mi discurso, al parecerme fundamental para comprender la articulación actual del pensamiento natural-normal (aceptación) en contra de la no-natural-anormal (no aceptación) y, a la vez, explicar la naturaleza como algo absolutamente creado, que sirve como herramienta del discurso naturalizante-patologizante que respalda el sistema hegemónico. También fue muy interesante para mí comprender a lo largo de las charlas toda la tecnología de reasignación del sexo en el momento del nacimiento, pues estas personas rompen todo el sistema de poderes por el simple hecho de nacer.

XIX Voces y espacios femeninos **Seminario de Estudios Feministas**

22-23 MARZO 2018
PARANINFO (Sala Pilar Sinués)
Universidad de Zaragoza
Entrada libre

PENSAMIENTO Y ACCIÓN FEMINISTAS

Coordinación

Elvira Burgos Díaz
Gemma del Olmo Campillo
Carmen Peña Ardid

Gemma del Olmo Campillo
Mar Dieste
Paula Duerto
Jules Falquet
Beatriz Gimeno Reinoso
Gloria Labarta
María Ángeles Millán Muñio
Carmen Peña Ardid
Patricia Serrano
Beatriz Suárez Briones
Cristina Yáñez

Organiza.

Seminario de Estudios Feministas.
Voces y Espacios Femeninos.
Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Zaragoza

**Cátedra sobre
Igualdad y Género**
Universidad Zaragoza

Patrocina.

 **GOBIERNO
DE ARAGON**

PENSAMIENTO Y ACCIÓN FEMINISTAS

Toda la jornada plantea desde distintas ramas del feminismo la relación entre el pensamiento y la acción feministas como dos conceptos que no son el uno sin el otro, que se separan y se juntan fluyendo entre sí sin dividirse. Cómo llevar la teoría a la práctica y cómo se teoriza la acción.

16:00 h. Pensar la interseccionalidad a partir del concepto “combinatoria straight” Jule Falquet.

Jule Falquet escritora de libros como *El patriarcado al desnudo*, *De la cama a la calle* o *Feminismos disidentes en Latinoamérica* y miembro del colectivo Brecha lésbica es una teórica, pensadora y activista lesbo-feminista de origen francés que ha residido durante muchos años en países de Latinoamérica. Factor fundamental, puesto que su feminismo mama de dos corrientes: por un lado, las teóricas feministas francesas (en concreto el feminismo materialista francófono); y por otro, el feminismo latinoamericano y caribeño (que le ayudará reflexionar también sobre el papel de las mujeres en las organizaciones internacionales). Además su manera de entender el feminismo se verá influida por el “movimiento zapatista” (cuya mayor fuerza está promovida por mujeres indígenas), el “movimiento de los sin tierra” (El Salvador) y las teóricas feministas lesbianas de estas zonas.

A lo largo de toda su intervención pretendía realizar una propuesta lésbico-feminista que desnaturalizara factores como el género o la raza. Mostrar en definitiva una perspectiva feminista anti-naturalista que se estructuraba en tres puntos:

- 1) Desnaturalización radical del concepto de raza y sexo entendiéndolas como relaciones sociales asignadas al trabajo.

A partir de los 70's se empieza a hablar de la raza como relación social. Su estudio basado en autoras anteriores a ella realiza un análisis similar en torno al sexo. Según este análisis hay personas que no disponen de su propia fuerza de trabajo, por lo que no son explotadas sino apropiadas. Las mujeres no son explotadas, puesto que no están esclavizadas por su fuerza de trabajo de forma exclusiva sino que son apropiadas, es decir, el sujeto opresor se apropia de su cuerpo entero (tareas reproductivas, cuerpo, voz, imagen...) Se inician así relaciones de sexage que apropian el cuerpo y las actividades laborales y de trabajo. Se produce una apropiación privada (matrimonio) y colectiva (conventos, prostíbulos...) que trabajan conjuntamente y se ayudan entre sí. A este parámetro de apropiación colectiva sumaría la publicidad, los cánones estéticos, las obligaciones morales, etc. De esta manera sobre los cuerpos racializados o feminizados se suman la lógica de la explotación salarial (clase) junto a lógicas de apropiación (sexo-raza) para llegar a apropiarse de las personas y sus fuerzas de trabajo.

Bajo este análisis Jule Falquet explica su teoría se los vasos comunicantes en el que conjuga dos condiciones por apropiación (raza y sexo) y una por explotación (clase).

A partir de los vasos que se comunican vemos cuerpos afectados por unos factores u otros y la manera en que el poder les afecta.

Por otro lado explica la reproducción geográfica a partir de la globalización neoliberal: el trabajo reproductivo y de cuidados se está reorganizando sobre la globalización neoliberal para ver a qué identidades se les cagar con este trabajo. A quien dentro de esas tres posibilidades representadas en los vasos comunicantes se les va a asignar ese trabajo. (Mujeres, población migrada...)

- 2) Produce un análisis de la sexualidad desde el punto de vista de las mujeres bajo la perspectiva de las materialistas francófonas. Tratará de desmitificar el sexo y las prácticas sexuales.

Las materialistas francesas entienden la sexualidad, no como el centro de la relaciones de poder o como el único medio de apropiación de las mujeres (todo comprendido bajo una perspectiva cisexista), sino como uno de los modos de hacerlo. El sexage es una apropiación no sólo de la vagina sino de todo el cuerpo.

La frase de **Monique Wittig** “Las lesbianas no son mujeres” es uno de los temas que se van a repetir en varias ponencias de estas charlas, así como las teorías de **Gale Rubin**. Cuando Monique Wittig habla de “pensamiento straight” no habla de “pensamiento hetero”, sino de la ideología de la diferencia sexual en sí misma; es decir, el pensar que existen verdaderamente “hombres” y “mujeres”; su pensamiento se sitúa en contra de la diferencia sexual alegando que la división se basa únicamente en relaciones de poder. Cuando dice “las lesbianas no son mujeres” lo dice en cuanto al hecho de que se salen de las relaciones de apropiación, entre otros puntos por desvincularse sexualmente y en tareas de cuidados de los hombres: las lesbianas no pueden ser mujeres porque no son cuerpos apropiables por los hombres.

Por último, analiza el trabajo reproductivo como cualquier otro trabajo. Es decir se contempla al mismo nivel que cualquier otro puesto que puede ser regido bajo las reglas del trabajo, entendido desde un análisis más cercano al pensamiento marxiano, y se rige igualmente desde las relaciones de poder del trabajo (por ejemplo, puede ser explotado).

- 3) Entender la “combinatoria straight” como una alternativa a la interseccionalidad, que no está relacionada con perspectiva histórica ni trabajo.

La “combinatoria straight” es el conjunto de reglas e instituciones que rigen la unión matrimonial (quién puede casarse con quién) y el trabajo procreativo (quién puede tener descendencia con quién), y por tanto a quién van a pertenecer los productos de esas uniones.

Este concepto permite pensar sexo, raza y clase de otra forma porque nos permite entenderlos desde los privilegios de la descendencia. Es decir, a quiénes pertenecen

los productos (descendencia) de una unión permitida o no; a quién pertenecen si son blancos o negros; hombres y mujeres, o una mezcla. A quién pertenece y en qué situación de poder se encuentran categorías intermedias.

La “combinatoria straight” se entiende con figuras como las del mestizo durante la colonización latinoamericana. Qué pasaba si nacía una persona entre un blanco y una negra, qué posición de poder tenía según fuera más blanco o más negro, si fuera hombre o mujer, hijx de rico, hijx, hijo reconocidx, etc. Estas situaciones de inestabilidad de poder desencadenaron luchas entre las esclavas negras para que sus hijos mestizos fueran libres.

Así trayendo de base el pensamiento de Wittig, la combinatoria straight trata de analizar por qué la gente tiene hijxs, y dependiendo de sus cualidades (raza, sexo, clase) pueden ser apropiados o apropiadores. Entender este concepto en el momento de la globalización neoliberal es esencial para entender por qué mujeres y personas racializadas se les designan los trabajos reproductivos y de cuidados entre otros.

Este concepto hay que entenderlo en relación con el de interseccionalidad. El término interseccionalidad trata de aunar frentes de opresión en una lucha común; de ahí que se pretenda hacer del feminismo una lucha interseccional. Este concepto surgirá de la mano de feministas afros lesbianas que no sentirán su identidad completamente respaldada en los colectivos. En los colectivos sindicales se verán amparadas por su condición de obreras a condición de negar su condición de mujeres, negras y lesbianas; en los afro a condición de dejar atrás su condición de mujeres; y en los feministas a condición de silenciar su situación como negras y lesbianas. Debido a esta situación de negación identitaria parcial en todos ellos se formaran asociaciones como la **Combahee River Collective (Barbara Smith)** donde los intereses se verán por primera vez mezclados: sexo, raza y clase están por primera vez imbricados.

17:30 h. Revolución feminista queer. Anotaciones sobre un activismo académico.

Beatriz Suarez comienza su exposición hablando de la figura del “yo” y el “otro”. En este sistema de otredades el “yo” está en el centro, mientras el “otro” se sitúa en el margen como lugar de producción y se revela hacia el centro. Esto produce un descentramiento del centro, del “yo” (barón, blanco, hetero...) gracias al movimiento crítico de las subjetividades alternativas.

Hablará de las figuras de **Betty Friedan** y sus aportes pese a su pensamiento liberal-conservador y de **Kate Millett** que realiza lecturas analíticas desde el género a grandes relatos literarios cruzando la ironía. A través de las lecturas de Miller, nos hablará además de la ironía como elemento de deconstrucción, y del género como una manera de leer de otra forma (1969).

En los 70 surgirán textos feministas lesbianos. Las realidades lesbianas comenzarán a aparecer también como una respuesta política al patriarcado surgiendo la figura de la lesbiana política. (Para entender este concepto hay que volver a la cita de **Wittig** que explica que las lesbianas no son mujeres puesto que no son apropiadas, se escapan de los esquemas de poder). En este contexto **Las Furias** redactarán manifiestos (manifiestos lesbianos en estado de revolución) donde explican que “la heterosexualidad no es una sexualidad sino una institución”, institución que conduce cuerpos y pensamientos. Más que una institución es una manera de vivir regida por normas impuestas que calan hasta la médula. Debido a esto, desde su condición de lesbianas, dicen también que, por tanto “follamos hetero y pensamos hetero”.

(**G. Ruming**) Comienza a dividirse lo que antes solo era sexo entre sexo (natural) y género (construcción); cuestión que según la ponente tiene efectos colaterales como la heterosexualidad obligatoria y la construcción sexual femenina como problemas del pensamiento dualista. Todo este pensamiento bebe de la filosofía de **Michael Foucault**, pues comienza dos años después de la publicación de la *Hª de la sexualidad*. Foucault habla de un sistema regido por la religión (apto-vicioso) y la medicina (sano-enfermo). Del pensamiento de Foucault la ponente extrae tres ideas:

1) El panóptico: es el punto de las cárceles desde el que se observa todo, normalmente es una torre situada en el centro. Foucault habla de una especie de panóptico interior con el que cada uno cargamos: es un sentimiento de vigilancia; creamos nuestro propio vigilante interior para no caer en situaciones “fuera de lugar”. Nos autocontrolamos según las normas sociales para no caer en lo abyecto. Esto genera 1. un beneficio económico que sustenta el capitalismo por, 2. el afán de perseguir éxito y la manera de conseguirlo, 3. a través de altos niveles de consumismo.

2) Las tecnologías del yo: En el sentido de cómo formulamos discursos identitarios que consultamos a figuras autoritarias (el padre en religión, el psicólogo...) Discursos que interiorizan las normas sociales y que tienen como efecto la creación de un yo “normal”.

3) Poder: entendido como algo productivo. Las personas sobre las que se ejerce una presión reaccionan y producen. El discurso siempre se cierra y se abre y siempre beneficia a algunos. En este punto trata de explicar, a mi modo de ver, esa forma concreta de entender el poder que explica Foucault en su texto *El sujeto y el poder*, donde lo entiende no como algo superior a la sociedad, sino como algo transversalmente inscrito en ella, de tal forma que no se puede ejercer poder sobre alguien y ya, sino que es un juego dual en el que los elementos opresor-oprimido no son el uno sin el otro, y se renuevan cíclicamente a través del juego de la revolución.

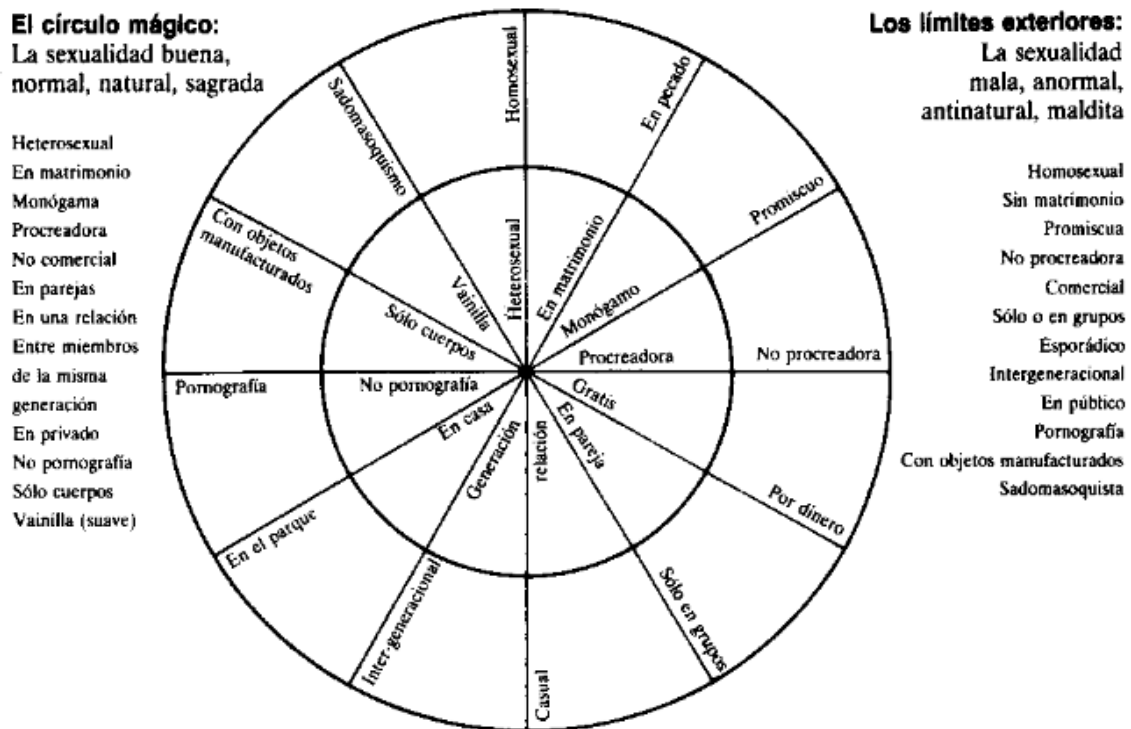
Tras el análisis de Foucault vuelve a la famosa frase de **Wittig** que relaciona con el pensamiento de las **Radical Lesbians** con su frase “pensamos hetero y follamos hetero”. Vuelve a analizar la heterosexualidad no como una sexualidad sino como una institución que se coloca en el centro y que arroja al resto a un “afuera donde no se vive bien”. “La heterosexualidad rige la mente de una concreta manera, está inscrita en nuestro disco duro. El

efecto más perverso de una ideología es cuando esta se invisibiliza”. La “mujer” se convierte así en un signo interesado, por ello las lesbianas fugan del signo mujer. “Mujer” y “hombre” no son categorías naturales porque todo lo humano es creado. Creamos un lenguaje que crea realidades de una determinada manera. Crear a “x” sujetos refleja la necesidad de una relación complementaria obligatoria para la creación de una sociedad heteropatriarcal. Es decir, si nos han vendido la heterosexualidad es únicamente porque es la única manera de sustentar todo el sistema de poderes. La heterosexualidad se instaure de manera central y se reafirma en todos los lugares y medios de información hasta inundar y fundirse con la vida misma.

En el libro *Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana* (1980) de **Adrienne Rich**, inscrita en la teoría queer, se trata de leer las sexualidades para analizar los sistemas de poder que se ponen en juego, lo que le hace estudiar la heterosexualidad y las relaciones de poder asociadas a la sexualidad, que a su vez está asociada a un género (identidad sexual y género no son la una sin la otra, puesto que tu género va a definir tu identidad afectivo-sexual). Pensar la sexualidad no es centrarse en placer, sino en política de la sexualidad, qué identidades se crean y cómo se reparte esta sexualidad y estos poderes. En este contexto la idea de identidad fija se debilita para hablar una identidad fluida.

En 1964, durante Stonewall, los colectivos usan la idea de la identidad como aquello que nos crea. Queer (puesto que va más allá de los géneros establecidos e incluso los niega) atenta a la sexualidad como algo estable, como algo que nos hace ser lo que somos (es decir, si el género se niega o se establecen categorías nuevas o fluidas la identidad afectivo sexual como base identitaria tambalea). En 1980 **Gale Rubin** escribe *Thinking Sex*, escrito en el que habla de la sexualidad más allá del género de las personas. Para entender sus escritos, el hilo de la lectura no debería de regirse por la atracción según el género, sino según otros factores: si solo leemos el género a nivel de gusto sexual estamos realizando una diferenciación sexual y una visión heteropatriarcal. Por lo tanto nuestros deseos deberían conjugarse respecto de otros factores: el tipo de prácticas, el número de personas, los lugares, etc.

Destacar la figura del círculo mágico de la sexualidad de Gale Rubin:

También nombrará a la poeta afro-feminista lesbiana **Audre Lorde** retomando los conceptos de raza, género-sexo y clase (o incluso edad) como factores identitarios que te colocan en el mundo de una determinada manera: en la exclusión (la periferia) o en la parte apta (el centro).

Judith Butler con su propuesta *Gender Trouble* nos hablada de que si problematizábamos la cuestión de género y le causamos problemas, si hacemos que el género falle porque le causamos problemas, el género se deshace. La propuesta de Butler es crear problemas al género, de ahí que la traducción al español “género en disputa” no fuera la mejor opción. Habla de que todo género es performativo. (Esto se entiende bien como ejemplo del drag queen al que le preguntaron: “por qué se disfrazaba de mujer”, y él respondió “que por qué lo hacía ella” (la mujer que le preguntó); también con la frase “todxs nacemos desnudos el resto es puro travestismo”).

Suarez terminaba su intervención explicando que hace poco le llegaron unos datos que le consolaban ante la frustración que sentía en ocasiones de no poder deconstruir puramente el pensamiento que deriva en violencias y desequilibrios de poder. Estos datos partían de estudios de **Anne Fausto Sterling** (Doctora en Filosofía y profesora de Biología y Estudios de género que centra su estudio en la sexología, la biología del género, identidad sexual, identidad de género y roles de género) que hablaban de la plasticidad del cerebro. Según sus investigaciones un bebé nace con 10.000 neuronas; durante la crianza se crean otras 90.000. La sinopsis del cortex cerebral respecto a esas neuronas es mayor para las prácticas que se potencian. Puesto que la cultura es contextual y el contexto crea procesos neuronales, es normal que si la formación de nuestra estructura cerebral se haya dado respecto a ciertas relaciones de ideas sea complicado extraerlas de nuestra cabeza.

A nivel individual me parece interesante unir estos datos al concepto de la “paradoja de la sujeción” de Butler que explica la incapacidad de desvinculación de la violencia interiorizada o violencia simbólica. Según Butler “es precisamente que el sujeto que habría de oponerse a tales normas no ha sido habilitado, sino ya producido por esas mismas normas. Aunque esta restricción constructiva no niega la posibilidad de acción, la reduce a una práctica reiterativa o rearticuladora, inmanente al poder y no la considera como una relación de oposición externa al poder.

Como conclusiones, Beatriz Suárez explicó que mientras la teoría queer sí partía del feminismo, el feminismo no partía de ella: mientras una entiende el género como algo fluido, la otra parte de un análisis del género desde una visión hetero, en el sentido que Wittig entiende el pensamiento hetero como “straight”, con las connotaciones antes descritas. Así mismo, especificó que el movimiento queer y el feminismo deberían trabajar conjuntamente o, de cualquier otra forma, el feminismo se iría a pique, alegando que “el feminismo será queer o no será”.

19:15 h. Mesa redonda: Acción feminista desde la cultura y la universidad.

La mesa redonda fue llevada a cabo por distintas mujeres que desde el plano más institucional habían realizado logros para el feminismo, de esta manera activismo institucional y acción se unían en esta última intervención. Abogadas que habían conseguido crear leyes para una mayor igualdad entre hombres y mujeres, directoras de teatro que estaban haciendo de este un lugar más inclusivo (puesto que las mujeres son casi inexistentes más allá de los mismos roles de siempre que realizan las actrices), mujeres que formaron colectivos que consiguieron reformas sociales, y profesoras de universidad entre las que se encontraba la creadora del Máster de Género eran las protagonistas. Por turnos, nos contaron sus experiencias, dificultades y logros que habían vivido respecto a su contexto social y momento histórico en el activismo.

LA CREACIÓN FEMINISTA COMO RESISTENCIA POLÍTICA

CICLO DE CONFERENCIAS

Paula Gonzalo Les

18 abril, miércoles.
LO PERSONAL ES POLÍTICO.

25 abril, miércoles.
**CUERPOS NORMATIVOS VS CUERPOS
DISIDENTES: LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL DE
SEXOS, GÉNEROS Y SEXUALIDADES.**
Paula Gonzalo Les con Urko Álex García Ferrando y Noemí Lara Bailo.

2 mayo, miércoles.
MATERNIDADES ALTERNATIVAS.

9 mayo, miércoles.
**VISIBILIZACIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES.**

16 mayo, miércoles.
**MANIFESTACIONES CULTURALES DE LOS
FEMINISMOS PERIFÉRICOS.**
Paula Gonzalo Les y María Añover López.

LA CREACIÓN FEMINISTA COMO RESISTENCIA POLÍTICA

Arte, teoría y literatura
de los siglos XX-XXI

ABRIL / MAYO 2018

CASA DE LA MUJER

18:00 H.

C/ Don Juan de Aragón, 2.

Salón de actos.

LO PERSONAL ES POLÍTICO (18 abril 2018). Impartido por Paula Gonzalo Les.

CICLO DE
CONFERENCIAS
Paula Gonzalo Les

18 abril, miércoles. 18:00 h.

**LO PERSONAL
ES POLÍTICO.**

Lo personal es político.

-Esta charla desarrolla la idea “lo personal es político” de Kate Millett a través de la historia del arte y textos y referencias de teóricas y activistas feministas. La exposición comenzó con una cita de Lynda Nead para continuar con imágenes de la cartelería de las Guerrilla Girls y exponer el gran cuestionamiento que propone Linda Nochlin el año 1971 en Art News “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?”

Vemos como desde el comienzo de la historia del arte se concibe a la mujer como musa y al varón como genio (palabra que proviene de la palabra “genital”), por lo que se percibe que, desde el comienzo hay una división clara de los papeles masculino y femenino en la institución artística y por supuesto en el plano político y social. Verónica Ruth Frías en Art Now (2017) se fotografiará subida sobre un montón de libros para mostrar la inestable situación de las mujeres en el mundo del arte provocado a partir de los tópicos anteriormente comentados.

A partir del año 1968, en un contexto de reivindicaciones del movimiento negro de la segunda ola del feminismo, surge la Whoman House (1969). Las mujeres artistas que, tras poder acceder a una educación universitaria se les niega la posibilidad de acceder a un trabajo, se acaban agrupando para crear la Whoman House, liderada principalmente por Judy Chicago. Las artistas ocuparán una casa que restaurarán como un espacio para generar sus creaciones artísticas y también como lugar de exposición, hasta llegar a reformularse como un posgrado, que será absorbido posteriormente por la institución universitaria como un posgrado únicamente para mujeres. Su primera exposición, que es considerada la primera exposición feminista de la historia, llegó a agrupar a más de 100.000 personas. La mayoría de las obras parodiaban la mistificación de la mujer en el ámbito doméstico y la extrapolación del ámbito privado al público a través del arte. Utilizaban la mística de la feminidad (Betty Friedan) como punto de partida para generar una crítica. Algunos de los trabajos y artistas que conformaban esta primera exposición fueron: Susan Frazier y Robin Weltsch (*Nuturant Kitchen*), Sandra Ogel (*Linen Closet*), Nancy Youdelman (*Leah's Room*), Camille Grey (*Lipstik bathroom*), Judy Chicago (*Menstruation Bathroom* y *Red Flag*), Kathy Huberland (*Bridal Staircase*), Faith Wilding (*Sacrifice*), Miriam Schapiro (*The Dollhouse*), Faith Wilding (*Waiting*) y Faith Wilgind y Janice Lester (*Cock and Cunt Play*).

En la esfera feminista se comienza a buscar una genealogía propia, se comienza a luchar por los derechos civiles y políticos de las mujeres y se denuncian los estereotipos sexistas y la construcción social de los sexos, cuerpos, géneros y sexualidades; se lucha por la liberación del cuerpo de la mujer y se denuncia y visibiliza la violencia contra las mujeres.

En cuanto a la búsqueda de una genealogía propia, se destaca la obra *Dinner party* (1979) de Judy Chicago y *Some Living American Woman Artist/ Last Supper* (1972) de Mary Beth Eldeson. Sobre la denuncia de estereotipos sexistas tratada bajo el concepto de Simone de Beauvoir de “no se nace mujer se llega a serlo” destaca la obra de Fina Miralles *Standard* (1976) y la serie *Sueños* (1948-1951) de Grete Stern.

Dentro de la lucha por la liberación de las mujeres es destacable Barbara Kruger con su obra *Your body is a battleground* (1989) y la teórica Luce Irigaray que habla sobre la diferencia sexual situando a la mujer socialmente en el plano de la otredad. También Marina Abramovic, que pese a no considerarse feminista tiene obras que tratan la problemática de las mujeres en el movimiento artístico, como *Art Must Be Beautiful* (1975) y Hanna Wike con *S.O.S Starification Object Series* (1974-1982). Otras artistas que tratan esa liberación desde distintos enfoques por su condición según su clase, etnicidad, orientación sexual, corporalidad o intereses son: Orlan, Stíbaliz Sadaba, Esther Ferrer, Ana Casas Broda, Lisette Model, Laura Aguilar, Tee Corine, Carolee Schneemann, Valie Export, Niki de Saint Phalle, Annie M. Sprinkle, Elke Krystudek, o incluso la monja Hildegard von Birngen.

La huella de la enfermedad en los cuerpos femeninos es uno de los últimos temas a tratar; con figuras como Frida Kahlo, Hanna Wilke que retrató su lucha contra el cáncer en *Intra-Venus* (1991-1992) o Katarzyna Kozyra. Por último se trató el tema de la vejez en las mujeres con obras como *Autorretrato en el tiempo* (1981-1999) de Esther Ferrer, o *Álbum* (1988-2000) de Ana Casas Broda.

Todas las artistas, obras y temáticas se contextualizaron temporalmente y se enmarcaron en distintos movimientos, líneas teóricas y temáticas. Además toda la exposición estuvo contrastada conforme a un hilo teórico que contextualizaba las obras a través de extractos de filósofas y pensadoras feministas.

CUERPOS NORMATIVOS VS CUERPOS DISIDENTES: La construcción cultural de sexos, géneros y sexualidades. (25 de Abril 2018).

Impartido por Paula Gonzalo Les, Urko Álex García Ferrando y Noemí Lara Bailo.

Paula Gonzalo Les

El ciclo comienza con el contexto histórico de Stonewall y lo que este acontecimiento supuso introduciéndonos figuras del activismo como fueron Sylvia Rivera o Marsha P. Johnson. Introdujo también en el discurso a Michel Foucault levemente como un filósofo que marcó un antes y un después en las teorías de género, para posteriormente sumergirnos en iconografía clásica de la pintura y la escultura en la que ya había identidades subversivas.

Encontramos la figura de San Sebastián como uno de esos personajes que se habían acercado a una representación homosexual, puesto que pasa de retratarse como un señor mayor a un hombre joven de carácter más femenino que “se entrega al dolor como un signo de femineidad”. Autores como Yukio Mishima estudiarán la figura de San Sebastián bajo este carácter. También *La muerte de Jacinto* como historia mitológica homosexual. Veremos asimismo representaciones en la pintura con carácter lésbico pero en su mayoría serán para complacer el consumo del ojo masculino como *El sueño* de Courbet.

Además la figura Dogón en África, un figura de la Reina madre representada con barba pene y senos, que mezcla atributos físicos de ambos sexos, que en la tradición de estas culturas los seres –divinos– eran híbridos, un mezcla de ambos sexos-géneros en la que no había ni hombres ni mujeres. De ahí que se realice la ablación (extracción de la parte masculina de las mujeres) y también un tipo de circuncisión en los canónicamente llamados hombres (extracción de la parte femenina de los hombres).

El *Hermafrodito Borghese* como figura intersexual y las santas con barba (atribuidas a mujeres que le pedían a dios que les hicieran feas para evitar el acoso de los hombres), o las mujeres barbudas son otras de las figuras en las que nos vamos a detener con ejemplos como el cuadro *Mujer barbuda* de José Ribera o casos históricos como los de Julia Pastrana, Annie

Jones o Jane Barnell, muchas de las cuales pertenecieron a circos y quedaron subyugadas a sus parejas o los directores de los circos, por no ser consideradas seres humanos sino animales; llevando este hecho a situaciones horribles como la embalsamación y póstuma exhibición de sus cuerpos post-mortem junto a sus hijas, por parte de sus parejas en los peores casos.

El transformismo religioso también fue una cosa habitual en el pasado. En las culturas orientales igualmente encontramos escuelas de teatro que formaban a los “onnagatas”, hombres que estudiaban toda su vida como parecer mujeres puesto que estas no podían realizar representaciones teatrales.

Noemí Lara Bailo

Noemí como persona no binarie, activiste y trabajadore social con Máster Universitario en Relaciones de Género participó haciendo una ponencia que nos aporta los conceptos básicos sobre identidad(es) de género, su diferencia con el género de nacimiento y las identidades afectivo-sexuales. (No me voy a detener en exceso porque la base de esta ponencia ya la sabía y solo tomé apuntes de cosas significativas)

Dentro del apartado en el que habló de cuerpo-sexo como diferencia del género, he de destacar conceptos interesantes como “horóscopo genital” refiriéndose al hecho de esperar como lógica que un bebé acepte un género impuesto. Es decir, de atribuir un género según el sexo de nacimiento previendo como algo obvio que ese será el género que esa persona aceptará el día de mañana. Enlazó también este término con la concepción de que el sexo, como marca diferenciadora que crea el género, es un constructo social.

También la figura del intersexual (en la que no voy a divagar porque fui a un curso que hablaba únicamente de esto) en la que recalcó: no hay que equipáralo al término “hermafrodita” puesto que no somos caracoles, somos personas. Y el dato de que hay más hermafroditas que pelirrojos.

Dentro del género, distinguió:

Binario: hombre y mujer (sean cis o trans)

No binario (bigénero, trigénero, pangénero, neutro, fluido...)

Agénero o genderqueer

Personas en cuestionamiento de género.

Explicó que los géneros no binarios no eran exclusivos de la cultura occidental, dando ejemplo de identidades en otras culturas. Habló de la expresión de género, del travestismo y de los dragqueen/dragking. Así como, advirtió que en algunas zonas como Latinoamérica se les llamaba “travesti” a las personas trans aunque en Europa fueran conceptos que nada tenían que ver. Por último, se paró a hablar de la orientación sexual y la romántica como conceptos

separados aunque comúnmente se nos presenten como juntos. De esta forma dividiríamos entre:

Orientación sexual:

Alosexuales: hetero/homo/bi/pan-sexual

Grisexuales

Asexuales

Orientación Romántica:

Romántica

Grisomántica

Aromántica

De esta forma el llamado “cisheteropatriarcado” realmente sería “cisheteroalopatriarcado”. Y la nomenclatura para referirse a las opresiones que este conlleva según las distintas identidades serían: Homofobia/ intersexfobia/ transfobia o enebefobia (fobia hacia les no bianries)/ bifobia y panfobia/acebofia (fobia a les asexuales) y arofobia (fobia a les aromantiques).

Terminó la ponencia hablando del “TERF”, el feminismo transexcluyente que –por desgracia– es aún muy latente en nuestros días.

Paula Gonzalo Les

La ponencia de Paula Gonzalo sobre representaciones en el arte fue muy amplia, en ella se tocaban distintos temas:

TRAVESTISMO

Figuras como Marcel Duchamp o Andy Warhol tenían alter egos femeninos o se travestían por diversión explorando, aun de una manera alejada, los límites del género. Otros artistas se adentraban en él desde la vía del foto-reportaje, como Nan Golding o Diane Arbus, sumergiéndose en ambientes underground.

Hablamos también de *El cuerpo lesbiano* de M. Wittig y las fotografías de Robert Mapplethorpe, a través de las que exploraba la vulnerabilidad masculina.

IMAGINARIOS HOMOSEXUALES Y DEL DESEO MASCULINO

Juan Hidalgo con su obra *Alrededor del pene* explora una sexualidad a través de todo el cuerpo y descentraliza el pene. Otras figuras importantes serán Felix González-Torres y Pepe Espaliú, con obras como *Carring*.

IMAGINARIOS LESBIANOS

Comenzaremos con la figura de Wittig de nuevo, nombrando su concepto de pensamiento heterosexual (*pensamiento straight*) que habla de la concepción de base que da por supuesto una diferencia natural entre hombres y mujeres como conceptos políticos de oposición.

Aquí será importante Tee Corine con obras como *Woman in wheelchair* (artista lesbiana que fue censurada aún por el Museo Reina Sofía en 2008); el concepto de lesbianismo político y el grupo activista L.S.D. con *Es-cultura lesbiana* y el manifiesto de Radical lesbians *La mujer identificada con mujeres* (1970) en el que se equiparan, o en cierta medida se borran, los límites entre el lesbianismo y la sororidad.

PERFORMATIVIDAD DE GÉNERO

En esta parte hablamos de la teórica Gayle Rubin y su obra *Reflexionando sobre el sexo*; de la dragqueen Divine en *Pink Flamingos*, y de artistas como Jüggen Klauke que en *Transformer* se denomina a sí mismo un “híbrido feliz” y juega con la performatividad de género como naturalización del cuerpo.

Claude Cahun también conocida como Lucy Renee es una artista dadaísta lesbiana que ya en los años 20 jugaba junto a su pareja Marcel Moore a performativizar el género.

Volveremos al mundo de los Drags con *Dragking book* de Jack Halberstem, que entenderá el movimiento dragking como una acción política y realizará experimentos vistiéndose como hombre y como mujer en los mismos espacios, y observando las reacciones y la manera de actuar de la gente según cual fuese su género.

Por supuesto también hablamos de distintas obras de Cabello-Carceller como *Autorretrato como fuente* que hablaba de la segregación urinaria y –en esa misma línea– de Itziar Okariz que habla de cómo “*mear de pie es una ficción de hombre*”.

También Catherine Opie con *Being and having*, Ana Mendieta con su pelo facial, Zoe Leonard que trata de romper clichés eróticos femeninos, Jennifer Miller que se fotografía como pin up, Heather Cassils, o pintores como Jenny Saville.

INTERSEXUALIDAD

Aún conocida como PSD/ADS: Disorder of sexual development/anomalías en el desarrollo sexual.

Veremos a artistas como Della Grace Volcano con obras como *Visibly intersex*, activistas como Pidgeon Pagonis, documentales como *Deseos* de Carlos Mola, o teóricos como Nuria Gregori Flor con *Utopías dicotómicas sobre los cuerpos sexuados*.

CIBERFEMINISMO

En este último apartado hablamos levemente de Donna Haraway y María Núñez.

Urko Álex García Ferrando

Urko como hombre trans, activista y como una persona artísticamente activa, nos contó su visión personal sobre su manera de ver la vida y el arte, y sobre la invisibilidad de algunas violencias de las que no somos conscientes desde nuestra posición como personas cis.

Definió el arte trans como “todo aquello que trasciende a la normatividad de género” y el arte como “un punto de fuga para expresar un mensaje dentro de un entorno seguro.”

Entre los referentes de Urko estaban: Daniel García Mariblanca con *71 Bodies 1 dance*, Mar C Llop con *Construcciones identitarias*, Ian Garrido con el documental *Víctor XX*, o Manuela Trasoberas como una de las primeras personajes trans en salir en televisión, el festival Anormales y cantautorxs como Lorena Guzmán, Alicia Ramos, Viruta, La prohibida o la disc-jockey Ice Beauty.

Además nos introdujo en su propio artivismo encabezado por la música y en alguna ocasión la performance.

VISIBILIZACIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Impartido por Paula Gonzalo Les. (9 de Mayo de 2018)

En esta ocasión el tema central de la charla era la violencia contra las mujeres. Se entiende esta violencia como una violencia estructural e ideológica que impera a través de mecanismos de dominación y control sobre la mujer (y otras identidades no hegemónicas). Además se entiende como uno de los mecanismos que junto a la socialización diferencial es utilizado por el sistema patriarcal como forma de dominación

Para iniciar la charla se habló de diferentes organismos y legislaciones que promovían la protección ante la violencia patriarcal que actúa sobre las mujeres. En 2013 la violencia machista fue catalogada por la OMS como “un problema de salud global de proporciones epidémicas”. Se habló también de la ley de protección española y de la metáfora del iceberg de la violencia de género, un simbolismo que se utiliza para explicar que la violencia no son solo malos tratos o violencia física, sino que gran parte de la violencia está invisibilizada y no se ve, como ocurre con las partes sumergidas de los icebergs.

Adentrándonos en la cultura de la violación hablaremos de las múltiples obras donde se visualizan violaciones, ya sea abiertamente o bajo títulos que lo encubran. Ambos casos bajo una naturalidad desmedida. Además la apropiación del cuerpo de la mujer como objeto estético o incluso fetichista queda expuesta como algo habitual en el arte. La obra *El origen de la guerra* (1989) de Orlan –basada en *El origen del mundo*(1866) de Courbet– será la primera obra en la que el cuerpo de un hombre cis sea fraccionado, es decir representado únicamente por sus genitales en el mismo carácter que el de una mujer se representa.

Veremos referentes artísticos como Ester Ferrer con su serie *Juguetes educativos* (1996-1997) y *Rousseau y Sophie* (2008) de Cristina Lucas, una fotografía en la que una niña sale golpeando una estatua de Rousseau con una botella. Rousseau en su obra *Emilio o la*

educación (1762) habla de las “edades del Emilio”, a partir de ellas explica como realizar una educación segmentada según el género y la edad. Serán importantes también artistas como Joana Vasconcelos con obras como *Pavillon de Thé* (2012) o *Marilyn* (2009) en el que crea un zapato de tacón a base de utensilios de cocina; Annette Messager con *Les tortures volotaires* (1972) compuestas por fotos de tratamientos cosméticos/torturas que aparecían en revistas; Eleanor Antin con su obra *Carvin: A traditional sculpture* (1973) o Pilar Albarracín con su obra *Espejito mágico* (2002) que grita improperios a la gente que se mira en él. Obras que se vincularán temáticamente con una cita de Kate Millett y otra de Germanine Greer extraída de su libro *La mujer eunuco* (1970) centradas en el amor romántico.

Seguiremos posteriormente con obras como *El azar es el maestro del humor* (2008) –sobre el matrimonio y la vigilancia– o *Por encima del error* (2013) de Carmen Calvo que se vinculará al análisis del matrimonio que realiza Kate Millett en *Política sexual* (1969) en el que lo visualiza como una compra-venta de mujeres, una manera más de propiedad vinculada al capitalismo. En este mismo tono podemos nombrar también la obra de Eulalia Grau *Novia y lavavajillas* (Etnografía, 1973) o *Aspiradora* (Etnografía, 1973) y la de Marta Rosler con piezas como *Kitchen I or Hot Meat*, de la serie Beautiful Know no Pain: Body Beautiful (1971) o *Semiotics of the kitchen* (1975) en el que reproduce el agobio que le produce seguir el perfil de los cánones impuestos en la época a través de libros como el de *Mother*, que sería el equivalente al español *La perfecta casada*.

Otras obras sobre el aislamiento del hogar y la violencia patriarcal provocada desde la división del trabajo y el matrimonio son *Intervalos variables 2 mov.* (2011) de Ana Gesto, *Waiting* (1972) de Faith Wilding, o la obra *Guirnalda* (1992) de Kiki Smith, así como por distintas piezas de Louise Bourgeois como las *Femme maison* (1940), sus celdas como *In and out* (1995) o *Cell (Choisy)* (2008), *Pareja* (2009 y 2004), *La destrucción del padre* (1974) o *Jano Florido* (1968).

Trataremos el tema clínico, la patologización y demonización de la sexualidad de las mujeres. Temas como la cura de la “histeria”, una enfermedad diagnosticada en mujeres por expresar demasiado su opinión o no ser dóciles, era curada mediante la masturbación médica de las mismas. Muchas de ellas acababan en instituciones psiquiátricas donde eran drogadas a partir de sedantes y estudiadas por grupos médicos, formados por hombres. También veremos la aparición de dildos y vibradores que se comenzaron a producir a partir de estas “enfermedades”. En relación con esta temática se hablará de obras como la serie *Monstruas* (1997) de Marina Núñez. Seguiremos con obras como *Lunares* (2004) de Pilar Albarracín y cartelería perteneciente al colectivo Guerrilla Girls.

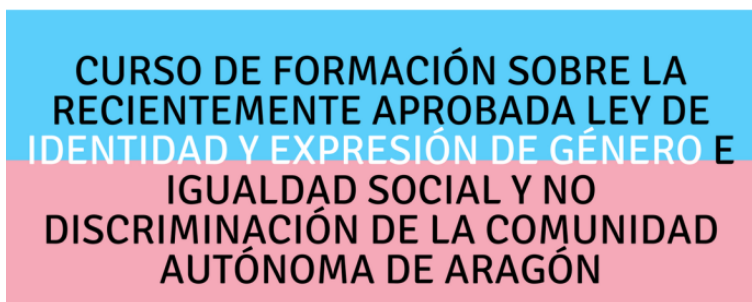
Retomando el tema de la cosificación se hace referencia a la obra *Le viol* (1934) de René Magritte, en el que la cara de una mujer sustituida por el torso de una mujer desnuda, bajo el título “violación”, deja más que claro la utilización perversa del cuerpo de la mujer en artistas de gran renombre. En la misma línea podemos ver la obra *Chair* (1969) de Allen Jones, en las que tomará luego inspiración Stanley Kubrick para los decorados de *La Naranja Mecánica* (1971), donde los muebles son sustituidos por mujeres, retratando de forma muy visual el tópico de “mujer objeto”. Esta línea de exposición de la mujer como un mero objeto de

decoración sigue siendo utilizado hoy en día, en especial por el mundo de la publicidad y será denunciado por las feministas bajo el lema “de objeto a sujeto”. Cindy Sherman producirá una crítica a este uso en la cultura del porno con su serie *Sex Pictures* (1992), y volveremos a retomar el concepto de cuerpo como campo de batalla de Barbara Kruger, así como otras lecturas realizadas de Judith Butler en *Marcos de Guerra. Las vidas lloradas* (2010).

Temas como la violencia sexual y la violación son tema central de obras como *Cut Piece* (1965) de Yoko Ono; *Tortilla a la española* (1999) de Pilar Albarracín; *Rhythm 0* (1975) de Marina Abramovic; *Unos cuantos piquetitos* (1935) de Frida Kahlo; *Cock and Cunt Play* (1972) de Faith Wilding y Janice Lester; la serie *Ballad of Sexual Dependency* (1986) de Nan Golding; *Enmascarats* (1976) de Fina Miralles; *Maneras de matar a una mujer* (1998) de Carmen Navarrete; *Rape Scene* (1973) de Ana Mendieta; *Violada* (1907-1908) de Käthe Kolwitz; el cartel *If you're raped you might as well "relax and enjoy it", because no one will believe you!* (1990) de las Guerrilla Girls; junto con extractos de la *Teoría King Kong* (2006) de Virginia Despentes; *Ablutions* (1972) de Judy Chicago y Suzanne Lacy; *Three Weeks in May* (1977) de Suzanne Lacy y Leslie Labowitz; *Sangre en las calles* (1992) de Pilar Albarracín; la exposición *¿Qué llevas puesto?* (2017) realizada en el Centro de Educación y Prevención de Agresiones Sexuales de la Universidad de Kansas (EE.UU); *Female Bomb* y *Male bomb* pertenecientes a la serie *Guerra* (1996), *Lustmord* (1993-1994) de Jenny Holzer; el documental *Señorita extraviada* (2011) de Lourdes Portillo; las fotografías *If she is Mexico, who beat her up?* (1997-1999) de Lorena Wolffer; la performance *No perdemos nada con nacer* (2000), *Perra* (2005), *Mientras, ellos siguen siendo libres* (2007) o *Caparazón* (2010) de Regina José Galindo; *Goteando* (2001), *Reconstruyendo sonhos* (2005) o *Diluidas en agua* (2008) de Beth Moysés .

Para finalizar la sesión se nos habló de la exposición *Supervivientes* (2018) expuesta en esos momentos en la Sala Juana Francés y del colectivo feminista por los derechos de las mujeres en el mundo del arte La caja de Pandora.

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE LA LEY DE IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO. 4 de mayo de 2018.

Esta charla, se hizo con la intención de explicar de manera general los diferentes puntos del Proyecto de Ley de la Nueva Ley Trans de la Comunidad autónoma de Aragón aprobada a finales de abril y publicada en el BOA el 7/5/18.

Desde hace tres años se llevaba hablando ya entre varios colectivos y personas a nivel individual de generar una ley trans en Aragón. La aprobación se produce este año tras mucho trabajo entre colectivos para generar una ley cuya base se centre en la **despatologización**. Tras la aprobación, el gobierno tiene nueve meses para producir un reglamento que la ponga en marcha a nivel real.

Esta ley abarca todas las identidades trans incluido las no binarias a todos los efectos, tanto para el cambio de nombre de documentos, los procesos de hormonación, etc. Dos cambios importantes serán que los **cambios** físicos (hormonación, operaciones) serán **autogestionados** –de manera que no serán cambios estándar, sino que cada persona gestionará su proceso de transición con ayuda de su médico– y la **sanidad pública cubrirá** la hormonación, las prótesis y ciertas operaciones. La ley cubre personas con identidades sexuales y/o de género diversas, personas trans e intersexuales y personas con una expresión de género diversa y se ha inspirado –en cuanto a lo que contempla criminalización y

sanciones— en la normativa europea. Además incluye una protección de discriminación por asociación.

Principios básicos y derechos:

Cualquier persona que resida o se encuentre en Aragón estará amparada por esta ley (este punto es importante porque protege a ciudadanos de todo el territorio español que se encuentren en Aragón, pero también a personas migrantes).

Reconocimiento de la identidad sentida.

Libre desarrollo de la identidad.

Cumplimiento de un trato conforme a nuestra identidad de género en cualquier ámbito y acceso a una documentación acorde con esa identidad. (Exceptuando el caso del DNI ya que es un documento nacional y se rige por la ley estatal de género —bastante más limitada—).

Respeto a la identidad psíquica y física.

Otras de las mejoras que reconoce son:

- El 1% de las plazas de las oposiciones serán destinadas una persona trans. (Esto es debido a que el 80% de las personas trans adultas no tienen trabajo).
- Afiliación en cualquier organismo o formación de asociaciones por el nombre sentido pese a que difiera del DNI.
- A nivel deportivo se podrá competir con la liga del género sentido y no el impuesto como ocurría con anterioridad, desde nivel amateur a profesional.
- Cláusula de protección de acceso a la vivienda para menores y mayores que no sean aceptados en casa.
- La mujeres trans podrán acogerse a la ley de violencia de género pese a no tener hecho el cambio de nombre en el DNI.

La ley también explica que es la identidad de género libremente manifestada:

- Una persona no podrá sufrir presión para ocultar, suprimir o negar su identidad.
- En ningún caso se necesitará ningún informe médico para acreditar la identidad.
- Quedan prohibidas las terapias de aversión que serán eliminadas y posiblemente multadas.

En cuanto a los **menores de edad:**

- Tendrán protección en cuanto a su desarrollo integral. Se realizarán campañas de sensibilización y formaciones para altos cargos de la administración pública.
- En casos de conflicto se atenderá el interés del menor.

- En caso de conflicto con los padres:
 - Si es menor de 14 años el menos será escuchado, pero la decisión será tomada por el juez.
 - Si es mayor de 14 años la opinión del menor es vinculante, por tanto se tendrá en cuenta.
 - Cualquier entidad LGTBIQ+ podrá denunciar la situación como parte vinculante/interesada.

En cuanto a los procesos de transición en los menores:

Habrà disponibilidad de tratamiento hormonal y tratamiento hormonal cruzado e inhibidores para los menores.

Tambièn tratamiento para el tono de voz, el desarrollo de la nuez...

Se dispondrà de atención psicológica cuando la persona afectada lo demande.

Centros educativos e instituciones de enseñanza:

Todos los colegios deberàn tener protocolos contra el bulling, encontràndose la identidad de género entre una de sus causas.

Se generarán protocolos para estas identidades, así como protocolos de denuncia en todos los niveles educativos.

Se incluiràn áreas y/o contenidos educativos para todos los niveles sobre identidad de género y diversidad.

Se formará tambièn a los departamentos de psicología.

Escuelas de formación de tiempo libre, residencias de mayores y menores tambièn recibiràn formación

Al final de la charla se nos dio la posibilidad de solicitar un PDF realizado por SOMOS en el que se desarrollaba la Ley trans según apartados de manera simplificada y agrupada por temas para facilitar su contenido. Adjunto el índice para un visionado superficial de los contenidos:

Contenido:

Introducción	3
Sobre el contenido de la Ley	5
Sobre la estructura de la Ley	10
Definiciones (Art. 1)	11
Ámbito de aplicación y objeto de la ley	15
Menores trans	18

El tratamiento administrativo	19
<i>La confidencialidad</i>	21
<i>Medidas administrativas para garantizar la igualdad real y efectiva</i>	22
<i>Medidas contra la transfobia</i>	24
Formación	25
Servicios de asesoramiento y apoyo	27
<i>El Comité consultivo contra la discriminación por identidad o expresión de género</i>	28
Atención sanitaria	29
<i>El consentimiento informado</i>	32
<i>Ámbitos reproductivo, sexual y preventivo de ITS</i>	33
<i>La Unidad de Identidad de Género (UIG)</i>	33
<i>Guías, estadísticas y datos</i>	33
Medidas educativas	35
<i>El protocolo de atención educativa a la identidad de género garantizará</i>	36
<i>Sobre las Universidades</i>	38
Medidas en el ámbito laboral	40
Medidas en el ámbito social	42
Medidas en el ámbito familiar	45
Juventud y Mayores	46
Ocio, Cultura y Deporte	47
Cooperación internacional	48
Comunicación	48
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado	48
Régimen sancionador	49
<i>Las sanciones</i>	53
<i>Competencia.</i>	55

