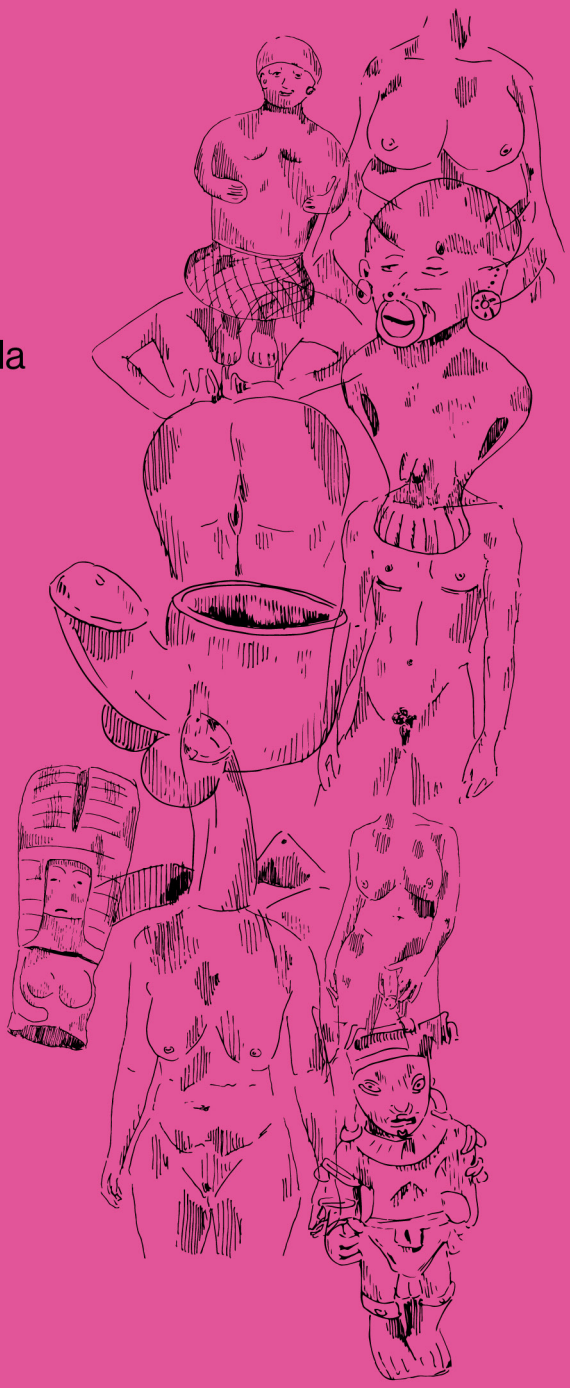
www.flacsoandes.edu.ec

Paulina
León Crespo

María
Fernanda
Ugalde

Editoras



ir tomando cuerpx

índice

8—21
Ir tomando cuerpx
Paulina León Crespo

22—27
Sin título
David Jarrín

28—41
Cuerpos divers[ ]s de carne y arcilla
María Fernanda Ugalde

42—45
Arqueología futura: obsesión genital
Joya María J. Maldonado

46—53
Las políticas del pasado y el compromiso del presente: Tomar cuerpx
O. Hugo Benavides

54—59
Transmaculinos
Sebastián Andrade / Derek Mina

60—73
Diver[ ]s: museología crítica, nuevas narrtivas, rupturas, subjetividades y disputas
Ivette Celi

74—79
Equilibrio frágil
Juan Fernando León

80—85
Masa
Fran Gómez

86—91
Una galería de plumas y escarchas
Maty Palacios

92—99
"Marica, mariquita, maricón"
(Ser vulnerable, ser desechadx, ser heridx)
Mayro Romero

100—109
Extendiendo las fronteras del Vogue
Jordy de los Milagros

110—115
Salto al vacío & Política de una pose
Jordy de los Milagros

116—131 Biografías

ir tomando cuerpx

Escrito por /
Paulina León Crespo

“Etnoarqueología de las identidades sexuales en el Ecuador prehispánico”, investigación liderada por la arqueóloga María Fernanda Ugalde y el antropólogo Hugo Benavides, propone ampliar la comprensión sobre la diversidad de identidades sexuales y sus roles sociales en el pasado y visibilizarlas, rebasando el sesgo heteronormativo y el binarismo sexual normalizados en tiempos actuales. Esta investigación de largo aliento se convirtió, además de en varios artículos académicos, en la exposición “DIVERS[ ]S. Facetas del género en el Ecuador prehispánico” que incluía piezas arqueológicas de la colección del Museo Nacional del Ecuador (MuNa). La curaduría de “DIVERS[ ]S” destacó por su discurso contemporáneo que, desde un acercamiento feminista y ***queer***, brindó una renovada y reveladora mirada a las identidades de género y a las prácticas sexuales de lxs pobladorxs de estas tierras hace miles de años. Varias de las piezas expuestas fueron rescatadas de un largo silenciamiento en las bodegas de la reserva, algunas incluso nunca habían sido exhibidas al público, porque no calzaban en las categorías taxonómicas preestablecidas –eran ***raras***– o por considerarse ***inadecuadas.*** Este ocultamiento, más que hablarnos de las piezas mismas, devela los sesgos de la mirada moderna al enfrentarse a este material. Sin embargo, el que se haya llevado a cabo la exposición “DIVERS[ ]S” en el MuNa, marca un precedente de una insólita apertura por parte de la institución museal a generar acercamientos críticos con nuestro pasado y, por tanto, a nuestro presente.

En el marco de esta investigación, María Fernanda me invitó en el 2018 a ser parte del equipo con el fin de generar obra contemporánea en diálogo con las inquietudes planteadas. Con el ánimo de ampliar aún más esta multivocalidad, le propuse que, en vez de realizar una obra individual, generemos un laboratorio de investigación, experimentación y creación con jóvenes artistas y activistas de la comunidad LGBTIQ+.

El objetivo de este laboratorio sería aportar desde el campo del arte contemporáneo a una reinterpretación del registro arqueológico y sus discursos, abonar a la producción de lecturas críticas sobre las diversidades sexuales en el pasado- junto con su legado y su vínculo con el presente- y crear registros propios sexo-diversos y disidentes en nuestro contexto actual.

A este ejercicio curatorial lo denominé ***Ir tomando cuerpx***, dando énfasis a dos aspectos centrales en nuestra investigación indisciplinada. Por un lado, teníamos la intención rescatar ***al cuerpo*** en su materialidad –sus carnes, sus fluidos, sus formas y orificios– como medio conductor y generador de toda experiencia. El cuerpo percibe, genera y guarda memoria. Buscaríamos entonces hablar ***desde*** el cuerpo, no ***sobre*** el cuerpo. Por otro lado, ***ir tomando*** nos remite a un continuo proceso de transformación, a un estado de transición siempre inacabado, en constante duda. No buscábamos generar 'nuevos discursos', sino hacer visible la inestabilidad de nuestrxs propixs cuerpxs performando el género.

Sobre la metodología

La metodología de trabajo, enmarcada en las denominadas ***prácticas sensibles,*** colocó al cuerpo –materia impregnada de sensaciones y afectaciones– en el centro de nuestro quehacer. La apuesta fue dejar hablar al ***cuerpo que piensa***[1]***,*** rebasando la dicotomía occidental que establece al cuerpo como materia no pensante en contraposición y desventaja con la mente imaginada como inmaterialidad pensante. Esta dicotomía que considera al cuerpo como la masa impura, inferior, salvaje e instintiva, nos aleja de cualquier acercamiento empático para pensar en los cuerpos de arcilla del pasado y de dar voz a nuestrxs propixs cuerpxs ahora. Es así que, en un intento de imaginar una epistemología relocalizada, decidimos valorar al cuerpo como la materia desde la cual surge el pensamiento. Nos propusimos ***pensar con el cuerpo,*** atenderlo,

[1] *El cuerpo que piensa* es un concepto desarrollado por la bailarina y filósofa Marie Bardet.

escuchar sus relatos, dejar que resurjan las experiencias vividas en nuestra masa corpórea, experimentar nuevas formas de un cuerpo individual y de un posible cuerpo colectivo, y entrecruzar pensamiento y movimiento. Para eso, estuvimos constantemente en un ejercicio de articulación entre palabra y cuerpo, dejando que se afecten y alimenten mutuamente.

El proceso de investigación/creación estuvo divido en dos partes. Entre julio y octubre de 2019 invitamos a lxs participantes del laboratorio a alimentar sus procesos y dejarse afectar por varios materiales enviados digitalmente, así como por situaciones provocadas. En el mes de noviembre realizamos un laboratorio intensivo de creación con su respectiva muestra al público.

Nos propusimos pensar con el cuerpo, atenderlo, escuchar sus relatos, dejar que resurjan las experiencias vividas en nuestra masa corpórea, experimentar nuevas formas de un cuerpo individual y de un posible cuerpo colectivo, y entrecruzar pensamiento y movimiento.

Durante el primer periodo de trabajo centramos nuestra atención en las piezas expuestas en "DIVERS[]S". Después de algunas visitas, tanto en recorridos individuales como en grupo bajo la mediación de la curadora María Fernanda Ugalde, realizamos nuestros primeros ejercicios creativos. Los ejercicios consistían en escoger alguna pieza o grupo de piezas que llamen especialmente nuestra atención, documentarlas de alguna manera –fotografías, descripción escrita, dibujos, vídeos–, generar una reflexión a partir de ella y compartirla con el grupo. El acercamiento a las piezas estuvo alimentado por materiales de diversa índole que vimos, leímos y comentamos juntxs. Revisamos la obra de distintxs artistas queer recopilados en el libro ***Art & Queer Culture*** (Lord y Meyer, 2013),[2] acercándonos al concepto de la ***performatividad del género*** de Judith Butler.

[2] Este libro recoge un pionero e importante estudio del arte visual occidental en relación a las sexualidades no normativas desde finales del siglo XIX hasta el presente.

[3] Lukas Avendaño, (Oaxaca-México, 1977) muxe, artista de performance y antropólogo. Su obra se caracteriza por la exploración de la identidad sexual, étnica y de género. En la cultura zapoteca se denomina muxe a las personas que se les asigna el género masculino al nacer, pero que posteriormente se identifican y adoptan el rol atribuido a lo femenino. Son culturalmente aceptadas como un 'tercer género'.

[4] Documental en proceso de Iván Mora. Enchaquirado hace referencia a una persona llena de chaquiras, es decir, con collares y joyas que adornan su cuerpo. Este término, que ha sido tomado como nombre reivindicativo de esta población, hace referencia a una investigación de Hugo Benavides en la que cita al historiador Víctor Emilio Estrada que dice: "eran sodomitas y tenían a sus niños muy bien enchaquirados (llenos de chaquiras) y ordenados con sartales (collares) y muchas piezas de joyería de oro".

Analizamos específicamente la obra del artista contemporáneo ***muxe*** Lukas Avendaño,[3] en diálogo con los estudios de María Fernanda Ugalde (2019, 2017) y Hugo Benavides (2017) acerca de la tradición de cuerpos no-normados en las culturas precolombinas de la costa ecuatoriana. También discutimos las nuevas concepciones de lo cuir en Latinoamérica (Falconí, 2018) y examinamos tanto el documental ***Paris is burning*** (Livingston, 1991), que relata la cultura ***ball*** –compuesta en gran parte por personas gays y trans latinxs y afroamericanxs– en Nueva York de finales de la década los ochenta, así como un corte previo del documental ***La Playa de los Enchaquirados***[4] que retrata a la actual población trans en la costa ecuatoriana, específicamente en Engabao, que asume el término ***enchaquirado*** como una reivindicación de su pasado prehispánico.

De esta manera, en estos ***entrecruces*** de materiales y tiempos se buscó relocalizar y dar contexto a las propuestas en desarrollo, entendiéndolas como parte de un ***continuum*** de reivindicaciones artísticas y culturales respecto a las disidencias sexogenéricas.

La segunda parte, realizada en el mes de noviembre de 2019, consistió en un laboratorio presencial intensivo: durante una semana nos reunimos todos los días, todo el día, para crear, contaminarnos y recrear.

¿Qué nos decían estos cuerpos no-normados del pasado? ¿Cuáles habrían sido sus modos de relacionarse con su propio cuerpo y con el cuerpo social? ¿Cómo se ejercieron las prácticas de poder sexuales y afectivas? y ¿cómo las ejercemos ahora? ¿Cómo llegan estos ecos a través de los tiempos, desde los enchaquirados hasta nosotrxs? ¿Qué peligro implica aquellas representaciones ocultas en las reservas? ¿Qué afectaciones se han grabado en nuestra piel durante esta arqueología pasada y presente? ¿Cómo performamos el género actualmente y hacia dónde transitamos?

Fueron algunos de los cuestionamientos que nos acompañaron durante el proceso de creación. La metodología de trabajo para estos días agrupó las inquietudes en cuatro conceptos-ejes de trabajo progresivos: provocación, deglución, reacción y exposición.

En la etapa de ***provocación*** –producir cierto estado o sentimiento en la otra persona– cada unx de lxs integrantes estaba a cargo de generar un desafío al resto del grupo a través de preguntas, ideas, materiales escritos y/o visuales, movimientos, situaciones. Lxs cuerpxs debían ser afectados.

La ***deglución*** –el acto de hacer pasar algo desde la boca al estómago– fue el momento para procesar, decantar y asimilar en el cuerpo las contaminaciones y afectaciones del encuentro con lxs otrxs. Se desarrollaron propuestas artísticas in situ, utilizando los recursos que brindó Arte Actual y con el acompañamiento curatorial.

La ***reacción*** –ver la respuesta a un estímulo– consistió en la presentación interna de cada una de las propuestas con el fin de recibir la retroalimentación del resto de lxs integrantes del grupo y así comprender los posibles aciertos y elementos a mejorar. Fue el momento de recrear.

Finalmente la ***exposición*** se llevó a cabo después de una semana de intenso trabajo y reflexión sobre la re/de/construcción del género y las sexualidades. El grupo acompañó y apoyó el montaje de cada una de las propuestas y recibimos con gran entusiasmo a muchas personas con ánimo de interactuar y dejarse afectar por los estímulos brindados, integrándose a este constante proceso de ir tomando cuerpx.

Sobre lxs artistas y sus propuestas

Lxs artistas y activistas participantes realizaron propuestas estético-políticas que cuestionan las miradas tradicionales, patologizantes y estigmatizadas sobre los cuerpos diversos, generando una reinterpretación íntima del registro arqueológico y de los imaginarios sociales acerca de las poblaciones sexodiversas del pasado del presente en el Ecuador. Aquel pensamiento que emerge desde las prácticas del pasado y del presente del cuerpo se vio reflejado en performances, videos, dibujos y charlas.

La obra ***Marica, mariquita, maricón*** de Mayro Romero nos remite a la experiencia de una niñez constantemente juzgada, injuriada y eclipsada por sus formas 'afeminadas' de ser. Los insultos se incrustaron como dagas en la piel de Mayro. Ahora, su cuerpo desnudo armado de martillo, alfileres y paciencia, clava imágenes de mariquitas por todo su retrato, desbordándose hacia las paredes, tomándolo todo. En un ejercicio de la mano con los postulados de Brigitte Baptiste, Mayro reivindica el término, lo embellece, lo transita, lo desborda.

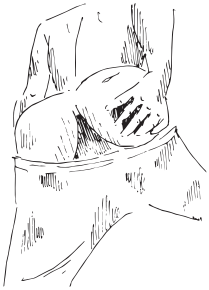
Sebastián Andrade y Derek Mina realizan juntos una conferencia performática denominada ***Transmasculinos*** en la que cuentan sus historias de vida, a la par que proyectan imágenes que dan cuenta de su transición, desnudan su torso marcado por cicatrices, contestan sin tapujos las preguntas del público, dan cuerpo a la existencia transmasculina tantas veces ignorada.

Juan Fernando León, por su parte, nos invita a jugar con nuestro cuerpo en ***Equilibrio frágil.*** Desplazarnos en posturas que nos obligan a salir de la verticalidad, que nos inclinan y desacomodan, es una forma encarnada de salir del eje falocéntrico de la cultura heteropatriarcal. Una postura física incómoda se traslada inevitablemente a una postura política incómoda.

Las obras de Fran Gómez y de Joya María J. Maldonado se vieron influenciadas por las ***alfareras rebeldes*** de las culturas prehispánicas. En ***Masa*** Fran juega a reconstruir su cuerpo, inventa formas y prótesis con masas coloridas, con las que arma, desarma y rearma permanentemente su figura. Es ***cyborg.*** Sobre la mesa tiene un pequeño espejo que le devuelve la imagen de los muchos cuerpos que es capaz de hacer y de ser. Por su parte, en ***Arqueología futura: obsesión genital*** Joya retoma el uso del material tradicional –la arcilla– para rehacer sobre su cuerpo, una y otra vez, vulvas y penes entremezclados, grandes y abultados. Este acto persistente de construcción genital es a su vez amplificado en dos pantallas para el público, dejando un registro para una arqueología futura.

David Jarrín en ***Sin título***, a través de la sobreposición de imágenes –dibujos lineales sobre papel translúcido traslapados–, nos conduce a materializar la sobreposición de los tiempos: un pasado presente en el ahora y que se proyecta hacia el futuro. Los dibujos de piezas precolombinas aparecen 'contaminados' por los dibujos de cuerpos desnudos en encuadres de nudes. La comunicación visual, a través de las piezas cerámicas en tiempos prehispánicos como de múltiples medios en tiempos actuales, devela las borrosas fronteras del poder y del deseo.

Jordy de los Milagros realizó dos obras en el marco del laboratorio. En ***Política de una pose*** Jordy, como si fuese ***médium,*** conecta la dimensión del pasado con la del presente, toma cuerpo a través de la imitación de poses de diversas figurillas de "DIVERS[ ]S". Sobre un pedestal, hace que su cuerpo sea ese otro cuerpo por unos segundos, hace que un cuerpo pretérito reviva ahora. En ***Salto al vacío,*** se proyecta un vídeo sobre el piso en el que lo vemos caer: yace su cuerpo glamuroso en posición quebrada en el piso, sus ojos profundos miran intensamente la cámara.



A manera de cierre

Esta publicación es un ejercicio en el que procuramos que las palabras pasen por el cuerpo y que el cuerpo aparezca de algún modo en la escritura. Es también una constancia de una serie de acciones efímeras, pero no por ello irrelevantes: cada una de ellas queda grabada en nuestra piel. A su vez, esta publicación no puede considerarse un cierre, es apenas un comienzo. Solo hemos bocetado, entre unxs pocxs, unas primeras formas y cavilaciones. Nos faltan voces por escuchar, cuerpos por modelar, reflexiones por profundizar.

Este proceso estuvo atravesado por el paro nacional de octubre 2019, que nos dispersó en las urgencias que debían ser atendidas en ese contexto convulso. Algunas de las brechas sociales –desde una visión interseccional–, solo se acentuaban en tiempos de conflicto. Lastimosamente varias personas que iniciaron el laboratorio no pudieron movilizarse a Quito para la etapa presencial, los huecos de su ausencia y de sus potentes voces nos dejan este resultado poroso. Nos urge, colectivamente, seguir tomando cuerpx, por las vidas dignas que reclamamos a través de los tiempos.

Obras citadas

Benavides, O. Hugo. "" Transgéneros" en la costa ecuatoriana: una historia del Presente evanescente." En *Trans: diversidad de identidades y roles de género: Museo de América, 22 de junio-24 de septiembre de 2017,* pp. 119-123. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017.

Jennie Livingston, *Paris is burning,* Estados Unidos: Miramax Films, 1991.

Lord, Catherine, and Richard Meyer. *Art and Queer Culture.* Phaidon, 2013.

Naser, Lucía. "Lo Que Nos Fuerza a Pensar. Entrevista a Marie Bardet." *Brecha,* noviembre 14, 2019. https://brecha.com.uy/lo-que-nos-fuerza-a-pensar/

Trávez, Diego Falconí, ed. *Inflexión marica: escrituras del descalabro gay en América Latina.* Egales Editorial, 2018.

Ugalde, María Fernanda. "Las alfareras rebeldes: una mirada desde la arqueología ecuatoriana a las relaciones de género, la opresión femenina y el patriarcado." *Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología* 36 (2019): 33-56.

—. "2.4. De siamesas y matrimonios: tras la simbología del género y la identidad sexual en la iconografía de las culturas precolombinas de la costa ecuatoriana." (2017).