

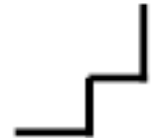

Estudi
des de la perspectiva LGBTIQ
a la col·lecció d'Es Baluard

Juan-Ramón Barbancho

Programa de Gèneres i Transgèneres

Català

Juan-Ramón Barbancho:

Estudi des de la perspectiva LGBTIQ a la col·lecció d'Es Baluard

Eixos. Dona: sofrent del masclisme/apoderada.

Col·lectiu LGBTIQ: diferència sexoafectiva, VIH/SIDA, imaginari lesbiana.

La construcció del gènere i l'imaginari que se'n deriva a les arts visuals contemporànies, crec que hi ha dues maneres d'abordar-los. Si bé parteixen de postulats amb molts de punts comuns¹ (el feminisme i els/les homosexuals²), la construcció de la imatge i les seves narratives són ben diferents i en certa manera contraposades. Aquestes dues formes parteixen d'aquests dos grups de persones i d'alguna manera són qüestionades o analitzades per la teoria *Queer*, des del punt de vista de la construcció del gènere o, més aviat, de la seva desconstrucció binària.

Mentre que el feminisme cerca crear i difondre la imatge de la dona en dos camps: l'apoderament i la lluita per aconseguir-lo i la visibilitat-denúncia de la violència masclista, en els imaginaris LGBTIQ, especialment els gais, se cerca més aviat la visibilitat de la sexualitat o, més concretament, d'aquesta diferència que marca l'opció sexual (per més que els homes també siguem gènere). En realitat, sembla que en aquest darrer cas no hi ha construcció de gènere sinó de sexualitat, mentre que, de fet, el que marca la diferència no és la sexualitat sinó l'afectivitat, l'amor. Hauríem d'emfatitzar, els homosexuals, que no ens identifica la nostra opció sexual -amb qui i com anam al llit, com és el nostre sexe- sinó a qui

¹ Tenim punts comuns perquè podem dir que l'enemic és el mateix: el masclisme, el patriarcat, el baró heterosexual com a únic model.

² Utilitzaré en alguns casos la paraula homosexual perquè entenc que engloba totes les sigles del col·lectiu. Quan es va emprar per primera vegada aquesta paraula, el 1869, es va fer des del punt de vista de la medicina per designar una malaltia psicològica que ens incloïa a tots i a totes els formam part. El terme apareix per primera vegada en una publicació de Karl M. Kertneby de 18

estimam, perquè el que en definitiva i en el fons escandalitza els “benpensants” no és si anam al llit amb altres homes o altres dones, sinó que ens estimem, que formem una família, que tinguem una relació “com la seva”.

Però des de la mirada homosexual, hi ha un altre assumpte que ens ha estat necessari visibilitzar i que ens afecta molt directament, la pandèmia VIH/SIDA i les diferents formes de discriminació: social, legal i medicopsicològica.³

Per consegüent, aquesta construcció del gènere té particularitats diferents des d'un i altre punt de vista, per bé que, com dic, l'arrel és compartida: la lluita contra el masclisme i el patriarcat, contra l'hegemonia del baró heterosexual i, per extensió, la seva forma de família com a model indiscutible.

En el cas de les persones trans, especialment les dones, sí que hi ha més clarament una construcció de gènere, de gènere femení que parteix de la construcció de la persona, o més aviat de la formació de la persona des de la reconstrucció d'un cos sexuat amb el qual han nascut encara que no s'hi identifiquin. En aquest cas, és molt més clar que amb el sexe es neix però el gènere és una qüestió social, i en el cas de les persones trans des d'elles mateixes. A tot això, s'hi haurien d'afegir alguns postulats de la teoria *Queer* i la seva aposta per la ruptura del binarisme, com he assenyalat. Trencament d'aquesta necessitat de ser home o dona d'una manera definida i estable, inamovible.

En aquesta lluita compartida entre les dones i les persones del col·lectiu LGBTIQ hi ha també una diferència important: les dones lluiten per la seva llibertat, la seva independència, per aquesta “habitació pròpia” i contra la violència que exerceix contra elles el masclisme. En el cas dels segons, hi ha més fronts de lluita. A les persones homosexuals se les ha discriminat per ser ells/es

³ Aquest fet ha tengut una resposta contundent des de l'art actual, amb diferents exposicions internacionals que parlen de la pandèmia.

mateixos/es, se'ls han aplicat lleis infamants per destruir-les (per exemple, les lleis del franquisme a Espanya), se'ls han emportades a camps de concentració per exterminar-les (inquisició, nazis i Txetxènia); a les dones, només pel fet de ser dones, no els ha passat això, em referesc a les lleis i a certa psicologia que ens “patologitza”.

Dintre d'aquest col·lectiu, i també des del punt de vista de les arts visuals contemporànies, tal vegada hi hagi una particularitat, és el cas de les lesbianes, que sí que cerquen aquesta construcció del gènere més semblant a la del feminisme, també perquè elles, moltes vegades, suporten una doble discriminació: la de ser dones en una societat masclista i la de ser lesbianes en una societat heterocentrista.⁴

Aleshores, aquesta construcció visual té múltiples punts de vista i interessos. Tal vegada el tema que més comparteixen, sens dubte, és l'interès per visibilitzar la diversitat i denunciar no només les agressions, sinó una societat, una forma de societat que condemna i estigmatitza el que és diferent, el que surt de la norma, el que posa en qüestió el model únic patriarcal i heterocentrista, el que desestabilitza l'home (heterosexual i blanc) com a cap-amo de la manada, i el que surt de la norma no només és l'homosexualitat sinó també la dona apoderada i independent.

Com deia, la construcció de l'ideari feminista des de l'art actual té dues línies clarament definides: d'una banda, visibilitzar i denunciar la violència, amb obres a vegades molt dures, amb les *performances* de Regina José Galindo, i altres tremendament poètiques, amb les de Beth Moyses, i d'altra banda, mostrar una dona lliure i independent, apoderada, que lluita pels seus drets, com alguns vídeos de Teresa Serrano, o que cerca la relació amb la natura com a espai de reconeixement i respecte, amb les accions d'Ana Mendieta. També en aquest

⁴ També hi ha hagut interesantíssimes exposicions en aquest sentit.

sentit, de posar de manifest aquesta autonomia, treballa des de múltiples punts de vista, analitzant rols, Pilar Albarracín.

D'ambdues s'han pogut veure obres a Es Baluard, *Mentira N°3* de la sèrie «300 Mentiras» (2009) d'Albarracín, que pertany a la col·lecció i *Mirage* (1974) de Mendieta, exposada al museu l'any 2017. En el vídeo, Mendieta s'estreny el ventre amb les mans, com si estàs embarassada, i amb un ganivet simula obrir-se per deixar sortir plomes. Sempre, en el seu treball, hi ha un desig d'evidenciar els mals d'una educació que prepara la dona per sotmetre's a l'home, que l'usa per a la seva sola satisfacció sexual o el seu servei, com un objecte, de la qual cosa és també culpable aquest “amor romàntic” tan nociu. És, per tant, una denúncia. Les obres d'Albarracín no incideixen en aquest tema, però sí en la construcció del rol de la dona sotmesa, per l'home o pels múltiples clixés de la societat (en el seu cas, moltes vegades folkloricoandalusa). A l'obra de la col·lecció n'apareixen tres marcades amb una X, dones marcades.

Diferència sexoafectiva, imaginari lesbià.

Deia abans, que des del col·lectiu homosexual, especialment els gais, se sol emfatitzar la sexualitat, amb una diferència entre l'heterosexual i l'homosexual, però realment entenc que no és així, que la diferència és afectiva, per com estimam i, sobretot, a qui estimam. Això implica un tema que em sembla de vital importància, el de la construcció homosexual, i aquesta construcció com un constructe polític,⁵ el que Michel Foucault definia com a “esdevenir homosexuals”. Pens que aquest és un pas important que ens falta, sobretot pensant en el cas de l'Estat espanyol. Ens hem reconegut, ens hem visibilitzat, ens hem acceptat, hem celebrat la promulgació de lleis tan importants com la del matrimoni igualitari i la de la identitat de gènere i diferents legislacions sobre la

⁵ Les dones sí que han sabut fer del feminisme un constructe polític.

transsexualitat, però no ens hem construït, no hem reflexionat sobre el que realment ha passat en les darreres dècades.⁶

Des de l'art actual, com passava en el cas del feminisme abans comentat, també hi ha diferents maneres de posar-hi imatges, però també és cert que s'ha posat molt l'accent a manifestar la sexualitat, amb imatges suggeridores i altres clarament explícites. Aquest fet podria considerar-se com una particularitat. Però també hi ha altres creadors que han insistit en una altra sèrie d'imaginariis sobre temes tan importants que ens afecten com l'aparició de la pandèmia del VIH/SIDA. Tal vegada el referent més palpable és Félix González-Torres o Richard Sawdon, però n'hi ha d'altres més propers com Pepe Espaliú, Alex Francés o Pepe Miralles.⁷

En el primer cas, però també amb implicacions en el segon, sens dubte hi trobam Robert Mapplethorpe, de qui hi ha una obra molt significativa a la col·lecció d'Es Baluard, *Jack Walls* (1982), un retrat de qui va ser la seva parella durant anys i que va morir de SIDA. Com a totes les seves obres, aquesta fotografia posa de manifest l'esplendor del cos, la naturalesa generosa, i relaciona visualment la fortalesa del penis amb la de la pistola, un revòlver que dispara, del qual se'n poden fer diverses lectures, de plaer o de perill, tot i que, sens dubte, el que més destaca és el cos com a objecte sexual. Per descomptat, no és l'únic retrat que li va fer i on això es posa de manifest.

En el segon cas, n'hi ha molts que han treballat sobre els efectes i la visibilitat de la pandèmia, des d'una mirada compromesa, com Francés o Miralles, o des de

⁶ Aquest punt necessitaria una explicació i un debat molt més ampli, però aquest text no és el lloc.

⁷ Aquests casos que coment i molts altres es poden veure al meu assaig *GOOD AS YOU. Representaciones de la homosexualidad en el arte contemporáneo* (Quito, 2015).

l'experiència personal (indubtablement també compromesa), com González-Torres, Sawdon o Espaliú.⁸ Aquest últim comentava en una entrevista que

Pel que fa al món de la creació, potser la covardia és encara més important, perquè, atès que és un col·lectiu tan enormement afectat, hom podria esperar més respostes. Si realment l'art pot exercir una funció, és precisament aquesta, evidenciar una sèrie de problemes que tal vegada per altres vies és més difícil abordar. Per a mi, és una exigència avui. Ja que se'ns ha ofert una arma i aquesta arma és l'art, no utilitzar-la en aquest cas d'acord amb la urgència que la sida significa seria imperdonable.⁹

També hi ha creadors que treballen des d'una anàlisi sociològica i investiguen llocs i formes de relació, com ara Slava Mogutin o com el projecte *Geografias del morbo* de Pepe Miralles, o el treball de Juan Carlos Martínez o de Luis Jaume.

En el cas de les dones hi ha, la major part de les vegades, diferències amb el treball dels seus companys artistes homosexuals, com molt bé podem veure al treball de Risk Hazekamp o de Cabello y Carceller. Tenen, potser, molta més relació amb l'art feminista en el sentit de manifestar una imatge d'apoderament, pel fet de ser dones i ser lesbianes.

Hi ha en l'obra d'aquestes darreres una obra en vídeo interessant que podem relacionar amb *Untitled (4 Abramovic, love Cocteau)* (2000), de Patty Chang, que és a la col·lecció d'Es Baluard. Les tres representen una besada entre dues persones del mateix sexe, per bé que hi ha diferències importants, una pel que

⁸ L'obra d'Espaliú es va poder veure a Es Baluard a l'exposició col·lectiva *En privat 2. L'opció desamable*, maig-juny 2010.

⁹ Entrevista de Fietta Jarque a Pepe Espaliú, a *El País*, el 16 de novembre de 1992.

oculta i l'altra pel que evidencia i que en realitat no és. A *Gay King* (2005), de Hazekamp, apareixen dos joves que es miren, somriuen, s'insinuen, se sedueixen, fins que es fonen en una besada apassionada a la boca. El que oculta és que realment no són dos homes, sinó dues dones transvestides (l'artista i la seva parella). A la de Chang, sembla això, una besada, però no ho és, simplement es passen un tros de ceba.

En el tercer cas, *Un beso* (1996), de Cabello y Carceller, és el que sembla, una besada entre dues dones. Al seu dia va ser "escandalitzant", dues dones que es besen en públic i ho manifesten en una mostra, i que a més siguin totes dues artistes, és el que fa que sigui, així, com una sobreexposició de la intimidat. També, pel que mostra tota l'obra, una discussió de parella, com qualsevol altra, que acaba amb una reconciliació, com qualsevol altra.

Aquestes tres obres podrien posar-se també en relació amb l'obra d'Elena García-Oliveros, que treballa amb el pseudònim *Toxic Lesbian*. Són obres en què construeix l'imaginari de la dona, que investiga en la seva identitat de gènere però des d'una masculinitat femenina, com quelcom vetat per a elles. Parla de *tomboys, marimachas, camioneras, bedesemeras...*

Aquests treballs aquí comentats, i molts altres, on s'utilitza el poder de les imatges en la construcció del gènere, dels gèneres diversos, també seria interessant analitzar-los des del punt de vista de la masculinitat, de la masculinitat hegemònica i la seva desconstrucció al llarg de les últimes dècades del segle XX¹⁰ i en el que ja duim del XXI, especialment des de finals dels seixanta, a l'abric del 68, el nou feminisme i l'aparició de la lluita contra l'homofòbia des del 68 i Stonewall.

¹⁰ Aquesta ruptura de la masculinitat, aquest què és ser home, des de l'art actual, està molt ben analitzat per Jesús Martínez Oliva a *El desaliento del guerrero: representaciones de la masculinidad en el arte de les dècades dels 80 i 90*. CENDEAC, 2005.

En definitiva, i això crec que pot ser el més interessant, d'una banda, podem utilitzar l'art per construir imatges des de la diversitat i sentir-nos reconeguts tots i totes, amb les nostres afinitats i les nostres particularitats. D'altra banda, l'art és, definitivament, una eina de lluita social/política, una representació de la societat i així hauríem d'entendre'l i utilitzar-lo, els i les que estam en el camp de la teoria, els i les artistes i des de la gestió cultural. «El món de l'expressió artística és el món de la bellesa, però també el món de la reflexió, l'experimentació, la denúncia, la provocació, la innovació».¹¹ Així l'entenc: reflexió sobre nosaltres i el nostre paper al món en què vivim, denúncia de tot allò que incomoda i afligeix la societat, i provocació, perquè moltes vegades no és efectiu un discurs poètic i bell, l'acció sense lluita no és efectiva.

¹¹ Varela, Julia i Álvarez Uría, Fernando (2000). *Materiales de sociología del arte*. Madrid, Siglo XXI, p. X.

Castellano

Juan-Ramón Barbancho:

Estudio desde la perspectiva LGBTIQ a la colección de Es Baluard

Ejes. Mujer: sufriente del machismo/empoderada.
 Colectivo LGBTIQ: diferencia sexo-afectiva, VIH/SIDA, imaginario
 lesbiano.

Sobre la construcción del género y el imaginario que se deriva de esto en las artes visuales contemporáneas creo que hay dos formas de abordarlo. Si bien parten de postulados con muchos puntos comunes¹² (el feminismo y los/as homosexuales¹³), la construcción de la imagen y sus narrativas son bien diferentes y en cierto modo contrapuestas. Esas dos formas parten de estos dos grupos de personas y de alguna manera son cuestionadas o puestas en análisis por la teoría *Queer* desde el punto de vista de la construcción del género o más bien la deconstrucción binaria de este.

Mientras que el feminismo busca crear y difundir la imagen de la mujer en dos campos: el empoderamiento y la lucha por conseguirlo y la visibilidad-denuncia de la violencia machista, en los imaginarios LGBTIQ, especialmente los gays, se busca más bien la visibilidad de la sexualidad o más concretamente de esa diferencia que marca la opción sexual (por más que los hombres también seamos género). En realidad parece que en este último caso que no hay construcción de género sino de sexualidad, cuando en realidad lo que marca la diferencia no es ésta sino la afectividad, el amor.

¹² Tenemos puntos comunes porque, digamos, el enemigo es el mismo: el machismo, el patriarcado, el varón heterosexual como único modelo.

¹³ Utilizaré en algunos casos la palabra homosexual porque entiendo que engloba todas las siglas del colectivo. Cuando se empleó por primera vez esta palabra, en 1869, se hizo desde el punto de vista de la medicina para designar una enfermedad psicológica que nos incluía a todos y a todas que formamos parte. El término aparece por primera vez en una publicación de Karl M. Kertneby de 1869.

Deberíamos enfatizar, los homosexuales, que no nos identifica nuestra opción sexual -con quién y cómo nos acostamos, cómo es nuestro sexo- sino a quién amamos, porque lo que en definitiva y en el fondo escandaliza a los “bienpensantes” no es si nos acostamos con otros hombres u otras mujeres sino que nos amemos, que formemos una familia, que tengamos una relación “como la de ellos/as”.

Pero desde la mirada homosexual hay otro asunto que nos ha sido necesario visibilizar y que nos afecta muy directamente, como es la pandemia VIH/SIDA y sus diferentes formas de discriminación: social, legal y médico-psicológica¹⁴.

Por tanto, esa construcción del género tiene particularidades diferentes desde un punto de vista y otro, si bien, como digo, la raíz es compartida: la lucha contra el machismo y el patriarcado, contra la hegemonía del varón heterosexual y por extensión su forma de familia como modelo indiscutible.

En el caso de las personas trans, especialmente las mujeres, sí que hay más claramente una construcción de género, de género femenino que parte de la construcción de la persona, o más bien la formación de ésta desde la reconstrucción de un cuerpo sexuado con el que han nacido pero con el que no se identifican. En este caso es mucho más claro que con el sexo se nace pero el género es una cuestión social y en el caso de las personas trans desde ellas mismas. A esto habría que añadir algunos postulados de la teoría *Queer* y su apuesta por la ruptura del binarismo, como he apuntado. Rompimiento de esa necesidad de ser hombre o mujer de una manera definida y estable, inamovible.

En esa lucha compartida entre las mujeres y las personas del colectivo LGBTIQ hay también una diferencia importante: las mujeres luchan por su libertad, su independencia, por esa “habitación propia” y contra la violencia que ejerce contra

¹⁴ Esto ha tenido una respuesta contundente desde el arte actual, con diferentes exposiciones internacionales que hablan de la pandemia.

ellas el machismo. En el caso de los segundos hay más frentes de lucha. A las personas homosexuales se las ha discriminado por ser sí mismos/as, se les han aplicado leyes infamantes que han buscado su destrucción (por ejemplo las leyes del Franquismo en España), se las ha llevado a campos de concentración para su exterminio (Inquisición, Nazis y Chechenia), a las mujeres, sólo por ser mujeres, no les ha ocurrido esto, me refiero a las leyes y a cierta Psicología que nos “patologiza”.

Dentro de este colectivo, y también desde el punto de vista de las artes visuales contemporáneas, tal vez haya una particularidad que es el caso de las lesbianas, que sí buscan esa construcción del género más parecido al del feminismo, también porque ellas, muchas veces, soportan una doble discriminación: la de ser mujeres en una sociedad machista y ser lesbianas en una sociedad heterocentrista¹⁵.

Entonces, esa construcción visual tiene múltiples puntos de vista e intereses. Tal vez el asunto que más comparten, sin duda, sea su interés por visibilizar la diversidad y denunciar no sólo las agresiones sino a una sociedad, una forma de sociedad, que condena y estigmatiza lo diferente, lo que se sale de la norma, lo que pone en cuestión el modelo único patriarcal y heterocentrista, lo que desestabiliza al hombre (heterosexual y blanco) como jefe-dueño de la manada y lo que se sale de la norma no sólo es la homosexualidad sino también la mujer empoderada e independiente.

Como decía, la construcción del ideario feminista desde el arte actual tiene dos líneas claramente definidas: por un lado visibilizar y denunciar la violencia, con obras a veces muy duras, como las performances de Regina José Galindo, y otras tremendamente poéticas como las de Beth Moyses, y por otra mostrar a una mujer libre e independiente, empoderada, que lucha por sus derechos, como algunos vídeos de Teresa Serrano o que busca su relación con la naturaleza como

¹⁵ También ha habido interesantísimas exposiciones en este sentido.

espacio de reconocimiento y respeto, como las acciones de Ana Mendieta. También en este sentido, de poner de manifiesto esta autonomía, trabaja desde múltiples puntos de vista Pilar Albarracín analizando roles.

De ambas artistas se han podido ver obras en Es Baluard, *Mentira N°3* de la serie *300 Mentiras* (2009) de Albarracín, que pertenece a la colección y *Mirage* (1974) de Mendieta, expuesta en el museo en el año 2017. En el vídeo, ésta última, se aprieta el vientre con las manos, como si estuviera embarazada y con un cuchillo simula abrirse para dejar salir plumas. Siempre en su trabajo hay un deseo de evidenciar los males de una educación que prepara a la mujer para someterse al hombre, que la usa para su sola satisfacción sexual o su servicio, como un objeto, de lo que es también culpable ese “amor romántico” tan dañino. Es, por tanto, una denuncia. Las de Albarracín no abundan en esto, pero sí en la construcción del rol de mujer sometida, por el hombre o por los múltiples clichés de la sociedad (en su caso muchas veces folklórico-andaluza). En la obra de la colección aparecen tres de ellas marcadas con una X, mujeres marcadas.

Diferencia sexo-afectiva, imaginario lesbiano.

Decía antes que desde el colectivo homosexual, especialmente los gays, se suele enfatizar la sexualidad, como una diferencia entre la hetero y la homosexual, pero que realmente entiendo que no es así, que la diferencia es afectiva, por cómo amamos y, sobre todo, a quién amamos. Esto implica un asunto que me parece de vital importancia que es la construcción homosexual, y ésta como un constructo político¹⁶, lo que Michel Foucault definía como “devenir homosexuales”. Pienso que este es un paso importante que nos falta, sobre todo pensando en el caso del Estado Español. Nos hemos reconocido, nos hemos visibilizado, nos hemos aceptado, hemos celebrado la promulgación de leyes tan importantes como la de Matrimonio Igualitario y la de Identidad de Género y diferentes legislaciones sobre

¹⁶ Las mujeres sí han sabido hacer del feminismo un constructo político.

la transexualidad, pero no nos hemos construido, no hemos reflexionado sobre lo que realmente ha ocurrido en las últimas décadas¹⁷.

Desde el arte actual, como ocurría en el caso del feminismo antes comentado, también hay diferentes maneras de poner imágenes a esto, pero también es cierto que se ha hecho mucho hincapié en manifestar la sexualidad, como imágenes sugerentes y otras claramente explícitas. Esto podría considerarse como una particularidad. Pero también hay otros creadores que han abundado en otra serie de imaginarios sobre asuntos tan importantes que nos afectan como la aparición de la pandemia del VIH/SIDA, quizá el referente más palpable sea Félix González-Torres o Richard Sawdon, pero hay otros más cercanos como Pepe Espaliú, Alex Francés o Pepe Miralles¹⁸.

En el primer caso, pero también con implicaciones en el segundo, sin duda está Robert Mapplethorpe, de quien hay una obra muy significativa en la colección de Es Baluard, *Jack Walls* (1982), un retrato de quien fue su novio durante años y que murió de SIDA.

Como en todas sus obras, ésta pone de manifiesto el esplendor del cuerpo, la naturaleza generosa, y relaciona visualmente la fortaleza del pene con la de la pistola, una revólver que dispara en lo que puede haber varias lecturas, de placer o de peligro, aunque sin duda lo que más destaca es el cuerpo como objeto sexual. Desde luego no es el único retrato que le hizo y donde esto se pone de manifiesto.

En el segundo caso hay muchos que han trabajado sobre los efectos y la visibilidad de la pandemia, desde una mirada comprometida, como Francés o Miralles, o

¹⁷ Esto requeriría una explicación y un debate mucho más amplio, que no es este texto el lugar.

¹⁸ Estos casos que comento y otros muchos se pueden ver en mi ensayo *GOOD AS YOU. Representaciones de la homosexualidad en el arte contemporáneo* (Quito, 2015).

desde la experiencia personal (indudablemente también comprometida), como González-Torres, Sawdon o Espaliú¹⁹. Este último comentaba en una entrevista que

Con respecto al mundo de la creación quizás la cobardía sea aun mayor, porque, dado que es un colectivo que está tan enormemente afectado, cabría esperar más respuestas. Si realmente el arte puede ejercer una función, es precisamente ésta, evidenciar una serie de problemas que quizás por otras vías es más difícil abordar. Para mí es una exigencia hoy. Dado que se nos ha ofrecido un arma y esa arma es el arte, el no utilizarla en este caso en función de la urgencia que el sida significa sería imperdonable²⁰.

También hay creadores que trabajan desde un análisis sociológico investigando sobre lugares y formas de relación, como puede ser Slava Mogutin o como el proyecto *Geografías del morbo* de Pepe Miralles, en el trabajo de Juan Carlos Martínez o de Luis Jaume.

En el caso de las mujeres hay, en su mayoría, diferencias con el trabajo de sus compañeros artistas homosexuales, como muy bien podemos ver en el trabajo de Risk Hazekamp o Cabello y Carceller. Tienen quizá mucha más relación con el arte feminista en el sentido de manifestar una imagen de empoderamiento, por ser mujeres y ser lesbianas.

Hay en la obra de estas últimas una interesante obra en vídeo que bien podemos poner en relación con *Untitled (4 Abramovic, love Cocteau)*, (2000) de Patty Chang que está en la colección de Es Baluard. Las tres representan un beso entre

¹⁹ La obra de Espaliú pudo verse en Es Baluard en la exposición colectiva *En privado 2. La opción desamable*, mayo-junio 2010.

²⁰ Entrevista de Fietta Jarque a Pepe Espaliú, aparecida en El País, el 16 de noviembre de 1992.

dos personas del mismo sexo, si bien hay diferencias importantes, una por lo que oculta y otra por lo que evidencia y que en realidad no es. En *Gay King* (2005) de Hazekamp aparecen dos chicos que se miran, sonríen, se están insinuando, seduciendo, hasta que se funden en un apasionado beso en la boca. Lo que oculta es que realmente no son dos hombres, sino dos mujeres travestidas (la artista y su novia). En la de Chang es que parece eso, un beso, pero no lo es, simplemente se están pasando un trozo de cebolla.

En el tercer caso, *Un beso* (1996) de Cabello y Carceller es lo que parece, un beso entre dos mujeres. En su momento fue “escandalizante”, dos mujeres que se besan en público y lo manifiestan en una muestra y que además sean las dos artistas, lo que lo hace así como una sobre exposición de la intimidad. También por lo que muestra toda la obra, una discusión de pareja, como cualquier otra, que termina con una reconciliación, como cualquier otra.

Estas tres obras podrían ponerse también en relación con la obra de Elena García-Oliveros, que trabaja bajo el seudónimo de *Toxic Lesbian*. Son obras en las que construye el imaginario de la mujer que investiga en su identidad de género pero desde una masculinidad femenina como algo vetado para ellas. Habla de tomboys, marimachas, camioneras, bedesemeras...

Estos trabajos aquí comentados, y otros muchos, donde se utiliza el poder de las imágenes en la construcción del género, de los géneros diversos, también sería interesante analizarlos a la vista de la masculinidad, de la masculinidad hegemónica y su deconstrucción a lo largo de las últimas décadas del siglo XX²¹ y en lo que llevamos del XXI, especialmente desde finales de los sesenta, al calor

²¹ Esta ruptura de la masculinidad, ese qué es ser hombre, desde el arte actual está muy bien analizado por Jesús Martínez Oliva en *El desaliento del guerrero: representaciones de la masculinidad en el arte de las décadas de los 80 y 90*. CENDEAC, 2005.

del 68, el nuevo feminismo y la aparición de la lucha contra la homofobia desde el 68 y Stonewall.

En definitiva, y esto creo que puede ser lo más interesante, es que, por una parte, podemos utilizar el arte para construir imágenes desde la diversidad y sentirnos reconocidos todos y todas, con nuestras afinidades y nuestras particularidades. Por otra que el arte es, definitivamente, una herramienta de lucha social/política, una re-presentación de la sociedad y así deberíamos entenderlo y utilizarlo, los y las que estamos en el campo de la teoría, los y las artistas y desde la gestión cultural. “El mundo de la expresión artística es el mundo de la belleza, pero también el mundo de la reflexión, la experimentación, la denuncia, la provocación, la innovación”²². Así lo entiendo: reflexión sobre nosotros y nuestro papel en el mundo que vivimos, denuncia de todo aquello que incomoda y aqueja a la sociedad y provocación porque muchas veces no es efectivo un discurso poético y bello, la acción sin lucha no es efectiva.

²² Varela, Julia y Álvarez Uría, Fernando (2000). *Materiales de sociología del arte*. Madrid. Siglo XXI, p.

Bibliografía

Aliaga, Juan Vicente y García Cortés, José Miguel (1993) *De amor y rabia. Acerca del arte y el sida*. Valencia: Servicio de Publicaciones, Universidad Politécnica de Valencia.

Barbancho, Juan-Ramón (2014) *Good as you. Homosexualidad y homoerotismo en el arte contemporáneo español*. Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina)

Barbancho, Juan-Ramón (2015) *Arte desde una perspectiva sociológica. Experiencias sobre arte, política y sociedad*. Granada, Ars Activus.

Barbancho, Juan-Ramón (2015) *Good as you. Representaciones de la Homosexualidad en el arte contemporáneo*. Quito, Quitogay.net.

Bleys, Rudi, (2000) *Images of Ambiente: Homotextuality and Latin American Art, 1810-today*. A&C Black.

Crimp, Douglas y Aydam, Rolston. *Aids demographics* (1990), Seattle: Bay Press.

Hammond, Harmon y Lord, Catherine (1996) *Gender, Fucked*. Center of Contemporary Art, Seattle.

Martínez Oliva, Jesús (2005) *El desaliento del guerrero: representaciones de la masculinidad en el arte de las décadas de los 80 y 90*. Murcia, CENDEAC.

Páez Vacas, Carolina (2009). *Travestismo urbano: género, sexualidad y política*. Quito, Abya-Yala.

Varela, Julia y Álvarez Uría, Fernando (2000). *Materiales de sociología del arte*. Madrid. Siglo XXI.

Punt G

La investigació en matèria de gènere és una de les línies programàtiques d'Es Baluard. De manera transversal i a través de diferents accions, des del museu es creen estratègies per treballar més profundament les qüestions de gèneres i transgèneres amb les seves diversitats (feminismes, noves masculinitats, transfeminisme, queer...). Accions com taules rodones, projectes artístics i educatius o l'especialització bibliogràfica a la botiga del museu formen part d'aquesta investigació temàtica.

Per saber més, visiteu el museu i cerqueu a la botiga la zona marcada amb la lletra G i trobareu títols i lectures especialitzades en temes de gènere/transgènere dels quals us convidem a contribuir en el seu coneixement i recerca.

Punto G

La investigación en materia de género es una de las líneas programáticas de Es Baluard. De manera transversal y a través de diferentes acciones, desde el museo se crean estrategias para trabajar más profundamente las cuestiones de géneros y transgéneros con sus diversidades (feminismos, nuevas masculinidades, transfeminismo, queer...). Acciones como mesas redondas, proyectos artísticos y educativos o la especialización bibliográfica en la tienda del museo forman parte de esta investigación temática.

Para saber más, visitad el museo y buscad en la tienda la zona marcada con la letra G y encontrareis títulos y lecturas especializadas en temas de género / transgénero de los que os invitamos a contribuir en su conocimiento e investigación.

MUJERES | DADA
DONES | DADA

SANT SEBASTIÀ
DE LA ICONA AL MITE

www.esbaluard.org/actividad/vectores-y-casos-de-estudio-de-la-coleccion/

ISBN978-84-949988-3-6
DL PM 224-2019

