

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra4.179>

La importancia de los archivos en la perpetuación de los movimientos de liberación queer

The importance of archives in perpetuating queer liberation movements

Valentin Saez

Universidad de Marsella (Francia)

valentinsaezz@gmail.com

Recibido 17/12/2023 Revisado 12/02/2024

Aceptado 17/02/2024 Publicado 29/02/2024

Resumen:

Por el I Congreso Iberoamericano LGTBIQ+ “Que suene a bóveda” celebrado del 30 de mayo al 1 de junio de 2023, he elegido presentar un vídeo en el que realizo un mapa mental mostrando una colección de archivos, personalidades y lugares clave en la historia de los movimientos de liberación queer. Esta forma de mapa mental hace referencia a la investigación que llevo a cabo antes de mi práctica artística en la Escuela de Bellas Artes de Marsella. Mi práctica artística y mi trabajo de investigación están impulsados por nociones de identidad y patrimonio. Mucho antes de empezar a buscar la historia y los archivos minoritarios, mi investigación se centraba en mi memoria individual y en la memoria colectiva de mi familia, a través de la construcción de un conjunto de archivos íntimos construyendo narrativas personales.

Sugerencias para citar este artículo,

Saez, Valentin (2024). La importancia de los archivos en la perpetuación de los movimientos de liberación queer. Afluir (Extraordinario IV), págs. 31-41, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra4.179>

SAEZ, VALENTIN (2024). La importancia de los archivos en la perpetuación de los movimientos de liberación queer. Afluir (Extraordinario IV), febrero 2024, pp. 31-41, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra4.179>

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra4.179>**Abstract:**

For the "Que suene a bóveda" Ibero-American LGTBIQ+ Congress, from May 30th to June 1st, 2023, I have chosen to present a video in which I create a mind map displaying a collection of files, personalities, and key places in the history of queer liberation movements. This form of mind map references the research I conducted prior to my artistic practice at the School of Fine Arts in Marseille. My research work is driven by notions of identity and heritage. Long before delving into the history and minority archives, my research focused on my individual memory and the collective memory of my family, through the construction of a set of intimate archives building personal narratives.

Palabras Clave: Memoria LGTBIQ+, mapa conceptual, cerámica, narrativas personales, archivos queer.

Key words: LGBTIQ+ Memory, Conceptual Mapping, Ceramics, Personal Narratives, Queer Archives.

Sugerencias para citar este artículo,

Saez, Valentin (2024). La importancia de los archivos en la perpetuación de los movimientos de liberación queer. Afluir (Extraordinario IV), págs. 31-41, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra4.179>

SAEZ, VALENTIN (2024). La importancia de los archivos en la perpetuación de los movimientos de liberación queer. Afluir (Extraordinario IV), febrero 2024, pp. 31-41, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra4.179>

La importancia de los archivos en la perpetuación de los movimientos de liberación queer

En este ensayo reflexiono sobre una serie de obras que realicé desde el año 2019 en las que utilizo una combinación de pintura y collage. Éstas constituyen un primer acercamiento a la realidad global de creciente desigualdad y control biopolítico que se nos impone en la actualidad, y que ahora, después de haber realizado dichas obras, denomino distopía farmacotransgénica. Son obras que forman parte de mi investigación artística para la Maestría de Creación Artística del Centro Morelense de las Artes, sobre las nuevas formas de dominación sociales y corporales, en el mundo que se nos presenta como obligado y deseable en el presente y el futuro: un mundo científico-tecnológico capitalista que genera acumulación en unas cuantas manos a través de la industria farmacéutica, la biotecnología, la bioingeniería, cibernética, y las ideologías que lo sustentan.

En las Bellas Artes de Marsella, mi práctica evolucionó y empecé a experimentar con la cerámica, con la idea de acercarme a la artesanía española, utilizando formas utilitarias, principalmente socarrats, azulejos, botijos y otros objetos funcionales en loza roja. Estas formas me siguen acompañando hoy, a pesar de mis muchos experimentos, las formas que creo son todas (por el momento) utilitarias. En el hecho de acercarme a la artesanía española, hay un deseo de crear un vínculo con mi bisabuelo, que huyó de España en 1936, y de esta forma crear un vínculo con una herencia española que nunca me llegó, ya que nunca le conocí.

En los archivos queer unos meses después, esta noción de herencia se dirige hacia el patrimonio. Aquí es más una cuestión del legado de un movimiento de luchas y de derechos por los que miembros de la comunidad LGBTQIA+ lucharon en el pasado. Este trabajo de investigación basado en archivos queer no es sólo una forma para mí de formarme, de establecer una especie de contexto para los diferentes movimientos que han tenido lugar (sin pretender proporcionar un contexto exhaustivo, es un trabajo en curso que probablemente nunca encontrará su fin), para armarme como persona queer, pero también para rendir homenaje a todas las personas que han luchado tomando conciencia de estas luchas, por y para perpetuarlas.

Como he dicho antes, el objetivo de mi investigación es hacer visibles los archivos queer y las narrativas de las personas queer a través de un proceso de recopilación, la creación de un mapa mental y un proyecto artístico basado en la cerámica, que describo detalladamente a lo largo del texto. Al activar los archivos queer en espacios museísticos, intento perpetuar estas fuentes documentales, mostrarlas en un contexto diferente, distinto al de una lección de historia, dejando que el espectador sea actor de su propia investigación.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra4.179>

Mi trabajo implica tanto la investigación histórica, buscando archivos en lugares de conservación y asociaciones, y clasificando estos documentos, pero también doy mucha importancia a entrevistar a las personas implicadas y compartir experiencias personales. De este modo, todo este trabajo de investigación se reutiliza después en mi obra artística, donde adquiere una forma y una dimensión diferentes, que explico poco a poco en este texto.

Tengo muy poca información sobre mi bisabuelo. Mi familia me habló de él, contándome anécdotas y vagos recuerdos. Tengo muy pocas fotografías de él. Mi abuelo me hizo un esbozo de su vida en España y de su huida a Francia, pero es evidente que nunca habló de su vida anterior, como si contar el pasado fuera revivirlo o mostrar cierta vulnerabilidad, mientras que mi familia me lo presenta como un hombre orgulloso y fuerte. Puede que el siguiente relato no sea del todo real, pero me da una idea general de parte de su historia.

Nació en 1918 en Manzanares (España) y vivió cerca de Burgos. En 1936, cuando tenía 18 años, abandonó España huyendo del fascismo. Hizo el viaje solo, o quizá con algunos camaradas, ya que su hermano y su padre habían sido asesinados en los viñedos. Supongo que aún tendría familia en España, cerca de Valencia según mi abuelo, y quizás en el sur. En aquella época era un refugiado político y los franquistas lo buscaban. Para llegar a Francia, habría atravesado el Collado de las Panizas, en los Pirineos, en el extremo oriental de la cordillera, que cruza la frontera franco-española, probablemente a través de rutas de contrabandistas. No tengo ni idea de qué ruta siguió para llegar a Girona. ¿Salió de España antes de la Retirada de 1939? ¿Le ayudó el gobierno francés? ¿Hizo él mismo el viaje a Girona desde los Pirineos Orientales? Sólo sé que fue acogido en el Caserne Niel de Burdeos. Mi abuelo me contó que, entre otras cosas, ayudaba a hacer aderezos, y fue allí donde conoció a mi bisabuela, que trabajaba allí como cocinera.

Al final, es un texto para rellenar huecos: conozco los puntos clave e intento conectarlos lo mejor que puedo. Me interesa mucho esta idea de un texto con agujeros, porque a partir de esta historia tenía la posibilidad de seguir siendo factual o de rellenar los elementos que faltaban hasta el punto de imaginar una historia ficticia, o una historia hecha de hipótesis y suposiciones.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra4.179>

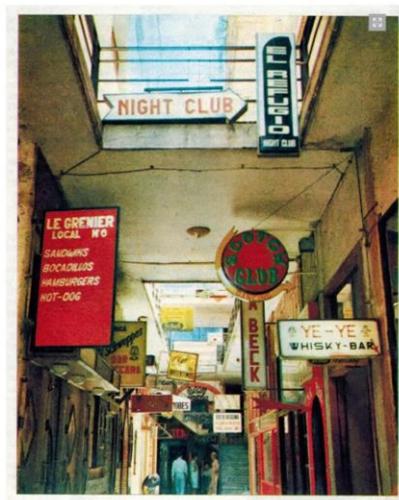
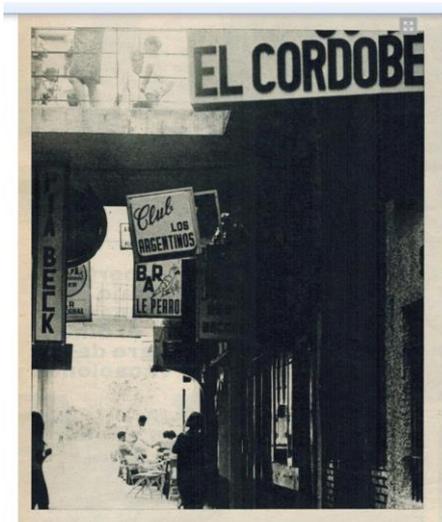
Ilustraciones 1 y 2: ejemplos del archivo de la familia

Los primeros archivos a los que tuve acceso fueron los de la asociación Pasaje Begoña. Marcaron el inicio de mi investigación, aunque no tenía ni idea de que ese sería el punto de partida de un trabajo similar y de un verdadero aprendizaje de la historia de los movimientos queer. Mi investigación se basa en crear vínculos. Empezando por Pasaje Begoña, por ejemplo, pude hacer el enlace con Stonewall Inn en Estados Unidos, dos años antes, o empezando por José Pérez Ocaña, pude hacer el enlace con el primer Pride en Barcelona en 1977.

Es gracias a estas personas que se me ocurren nuevas pistas, nuevas ideas, que descubro nuevos eventos, nuevos lugares, nuevas personalidades, que luego me llevarán por nuevos caminos, y así sucesivamente.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra4.179>

Ilustraciones 3 y 4: archivos del Pasaje Begoña

Ilustraciones 5 y 6: archivos fotográficos de Stone Wall

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra4.179>

Ilustración 7: Sin título (Ocaña maquillándose), Pieter Vandermeer, 1969-1983, 15,8 x 23,9 cm, impresión en gelatina de plata sobre papel, Museo Reina Sofía.

Ilustración 8: Pride de Barcelona, 1977. URL : <https://www.laramblabarcelona.com/en/first-lgbt-parade-in-spain>

En mi opinión, la forma más adecuada para dar cuenta de este trabajo de investigación es el mapa mental. Ofrece una visión general de mi investigación y, sobre todo, no es estático. El mapa mental me permite recontextualizar los archivos que he recopilado hasta ahora, vincularlos a acontecimientos pasados o futuros, a personalidades que participaron en ellos o a lugares en los que tuvieron lugar. El mapa mental también permite una gran libertad, a veces uniendo acontecimientos o conceptos que nunca se habrían relacionado sin esta investigación, como por ejemplo la huida de mi bisabuelo y los movimientos de liberación queer.

ISSN: 2659-7721

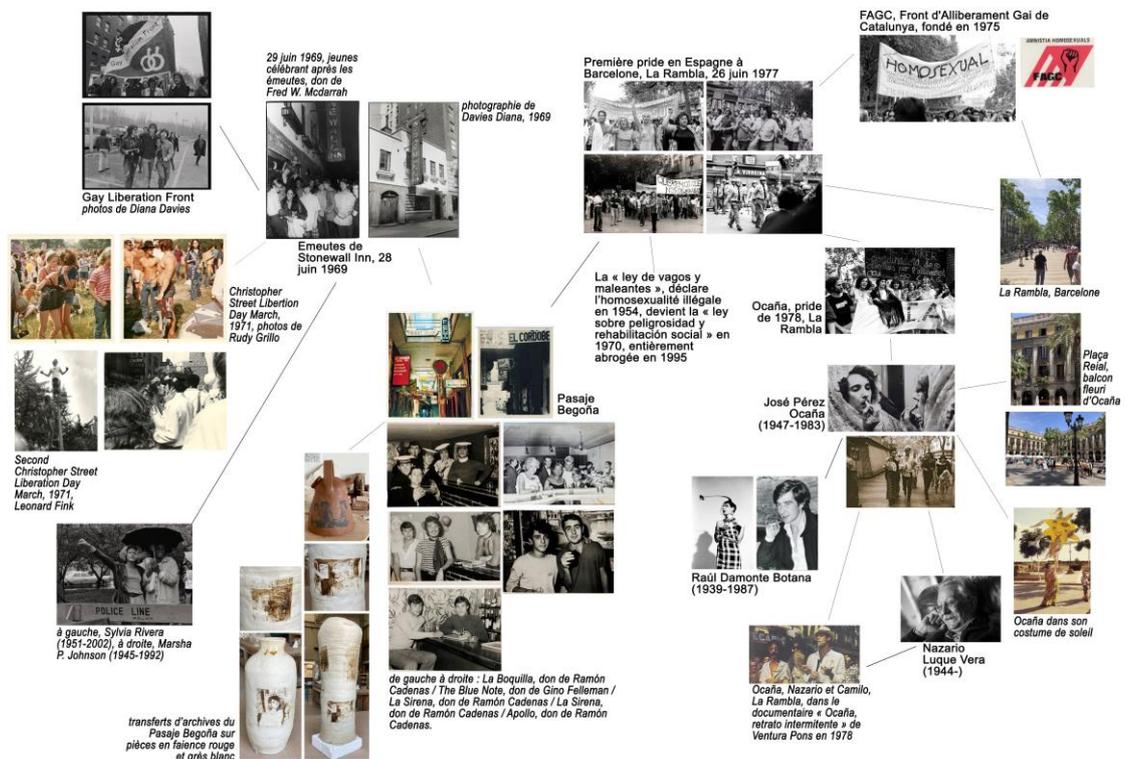
<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra4.179>

Ilustración 9: Mapa mental

La recopilación de archivos y el proceso de investigación son, en mi opinión, parte integrante de mi práctica artística. Por eso he optado por exponer mi investigación, para mostrar mi mapa mental, aunque no sea y probablemente nunca será exhaustivo. Para mí es importante mostrar estos archivos, aunque los reutilice en mis cerámicas. Quiero que el espectador pueda ir de archivo en archivo y, en última instancia, recorrer el camino que yo misma he seguido en mi investigación. La idea es que el espectador participe plenamente en mi investigación.

Mostrar los archivos tal y como son demuestra la importancia que les concedo. Estos archivos minoritarios constituyen una narrativa minoritaria, una narrativa que ha quedado fuera de la Historia con mayúsculas. Así que busco reactivar estos archivos, hacerlos visibles a personas que nunca se habrían detenido en ellos, darles un punto de acceso adicional, con el fin de activar esta narrativa minoritaria de las luchas queer.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra4.179>

Resultados

Los resultados de esta investigación en mi práctica artística son múltiples. Al inicio de mi práctica con la cerámica, fue la artesanía española la que me acercó. Como he mencionado anteriormente, no conocí a mi bisabuelo y sé muy poco sobre su historia. Debido a esta falta de información y de archivos familiares, acercarme desde la cerámica, el medio que practico, a la artesanía española, fue para mí una forma de acercarme a él, de crear algún tipo de vínculo, aunque sea relativamente abstracto. No pretendía ser artesano ni tener el nivel de un artesano que lleva muchos años trabajando la cerámica, sino que se trataba más bien de crear un repertorio de formas, materiales, texturas e iconografías, y reapropiármelas para mí. Trabajé principalmente con azulejos y botijos, así como con otras formas utilitarias. Poco a poco, mis formas se fueron simplificando, e intenté pensar en ellas en función de las transferencias que les aplicaba. Empecé a trabajar en gres, para poder cocer mis piezas a altas temperaturas, porque los óxidos utilizados para las transferencias sólo se funden a altas temperaturas, y rara vez aguantan en la loza, que se cuece a bajas temperaturas.

Ilustraciones 10 y 11: Ejemplos de los resultados artísticos (piezas de cerámica)

Las imágenes de archivo transferidas a mis cerámicas están alteradas, son difíciles de leer y, en algunos casos, ilegibles, por eso es tan útil mostrar el mapa mental junto a las cerámicas, para recontextualizar las imágenes. Algunas de mis cerámicas están esmaltadas con esmaltes que yo misma elaboro a partir de cenizas de perdigones que me regalaron mis abuelos. Fue por casualidad, pero creo que es relevante que mis esmaltes estén hechos con materiales que me dio mi familia. Lo que me interesa al experimentar con esmaltes de ceniza es la aleatoriedad. La misma receta de esmalte puede dar dos resultados diferentes en dos piezas distintas, dependiendo de la capa aplicada, la forma de la pieza, la arcilla, la temperatura de cocción, etcétera.

Al mezclar archivos queer, mis archivos familiares y experimentos plásticos en cerámica, estoy reuniendo elementos que nunca se habrían encontrado de otro modo, y me gusta la idea de un encuentro sin precedentes que abre todo un abanico de ideas. Al aplicar archivos queer a objetos utilitarios y funcionales, podemos imaginar un deseo de queer craft, o de queer everyday life integrando esta dimensión memorial de una narrativa vinculada a la comunidad LGBTQIA+.

Discusión y conclusiones

Durante la discusión, hablamos de la dificultad de un proyecto de investigación tan colosal. De hecho, es un trabajo en constante construcción, y probablemente nunca tendrá una forma definitiva, por lo que aclaro que no pretendo elaborar un mapa mental exhaustivo de todos los movimientos existentes, sino seguir el hilo de mi investigación hasta donde me lleve.

Es un trabajo que, si no se hace bien, puede resultar pesado y agobiante, presionándote para conseguir un resultado "final". Por eso me rodeo de gente que comparte el mismo campo de investigación que yo, gente de nuestra comunidad, y sobre todo intento avanzar en esta investigación poco a poco, a mi ritmo, para no agotarme.

Aparte de la vinculación con la artesanía española y mi deseo de acercarme a un patrimonio que nunca me llegó, la cerámica es importante por diferentes motivos. Obviamente, si tiras una cerámica al suelo, hay muchas posibilidades de que se rompa, como cualquier archivo si se daña accidental o deliberadamente. Por lo demás, la cerámica tiene una serie de cualidades: es resistente a las altas temperaturas, a la corrosión, a la abrasión y a la oxidación, es muy dura y poco dúctil, lo que en mi opinión la convierte en un soporte interesante para archivos que quiero conservar durante mucho tiempo. De este modo, la cerámica se convierte para mí en un soporte memorial duradero, a diferencia de la madera o el metal, más propensos al deterioro. Así pues, mis piezas se convierten en objetos ideales para transmitir todos estos archivos y todas las historias vinculadas a ellos, y para contrarrestar la invisibilización de los archivos y las historias vinculadas a la comunidad LGBTQIA+.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra4.179>

Referencias

Thomas Hirschhorn por su trabajo de mapa mental.

Gendernaut por su trabajo «queering the archives».

Cruiser l'utopie, l'après et ailleurs de l'advenir queer, José Esteban Muñoz, 2021.

Art Queer, une théorie freak, Renate Lorenz, 2018.

“Queers read this”, primera edición en junio de 1990 para el Orgullo de Nueva York, segunda edición en Julio de 2009, publicado de forma anónima.

Delille, Damien, «L’art de l’archive queer. Pratiques artistiques et construction des généalogies minoritaires», Sociocriticism, XXXV-1, 2020. URL: <https://interfas.univ-tlse2.fr/sociocriticism/index.php?id=2725>

Barrachina, Jordi; Quintanilla, Paloma; Torento, Luis Felipe, «Mamá, soy gay», Ochéntame otra vez, saison 4, RTVE / Spain, 2018.