

CULTS-ING UTOPIA

APÉNDICE

APÉNDICE

INSTRUCCIONES

1

Instrucciones Taller Arte Queer

¡Bienvenido a la **Cruising Utopia**, un taller de arte cuir colaborativo!
Nuestro objetivo es desafiar y transformar las normas de género y sexualidad promoviendo la aceptación, celebrando ~~la~~ diversidad de nuestras cuerpos individuales para construir una cuerpo colectiva; una utopía cuir.

~~Trabajamos~~ colectivamente. Nadie es el protagonista. No existe jerarquía, sino colaboración, escucha y respeto.

En las sesiones, sea en los momentos de trabajo corporal, performance, danza, instalación, dibujo, collage, textil; todo he sido pensado para ser hecho colectivamente. En este taller, exploraremos diferentes técnicas y prácticas artísticas que combinan elementos de la cultura queer con el objetivo de crear obra colectiva o quizá ~~algunas de ellas, colectivas, efímeras y muy expresivas.~~

ninguna, ni obra, proceso y experiencias artísticas colectivas efímeras y muy expresivas.

2

Primera Sesión: GESTOS, RASTROS EFÍMEROS Y SENTIMIENTO CUIR

Ritual de acogida

Siente el abrazo que está preparado para te acoger. Siente el manto envolviendo tu cuerpo. Siente la textura, el olor, la suavidad de esa acogida.

Ritual de acercamiento

En parejas hagan las preguntas abajo una y a otre

¿Cuál es ahora tu ritmo cardíaco?

¿Cómo has llegado hasta aquí?

¿Qué necesitas decir ahora?

¿Quién es la persona que más le transmite confianza?

¿Podrías estar haciendo algo más útil?

Cruza las piernas y apoya un brazo doblado sobre el otro de manera que tu mano quede a la altura de tu boca. Ahora mira a los ojos de la persona que tienes enfrente durante un minuto. Una vez hayas terminado únete al resto de las cuerpas.

Ejercicio de Consciencia Corporal

1. Cierra los ojos y respira profundamente. Con cada inhalación, imagina que estás llenando tu cuerpo con energía fresca y revitalizante. Con cada exhalación, imagina que estás liberando tensiones y preocupaciones.
2. Escucha el sonido de tu respiración.
3. Siente la temperatura del aire.
4. Ahora empieza a prestar atención a tu cuerpo. Siente la sensación de la ropa en tu piel, la postura de tu cuerpo y la presencia de tus extremidades. Sin juzgar ni analizar, simplemente observa lo que sientes.

5

5. Lleva tu atención a diferentes partes de tu cuerpo. Empieza por los pies y subir lentamente por las piernas, el torso, los brazos, el cuello y la cabeza. En cada parte, presta atención a las sensaciones físicas que experimentas.
6. Abre la palma de tus manos. Las manos son nuestros ojos.
7. Ahora empieza a tocar, a rozar tu cuerpo, roce las manos, dedo por dedo. Roce los brazos. Roce el torso, el pecho, los hombros, las espaldas. Roce las piernas. Roce las rodillas. Roce los pies.
8. Roce tus manos sobre el cuello, sobre el rostro, la cabeza
9. Ahora abrázate a sí mismo. Ejercite el amor por su cuerpo sin ningún juzgamiento. Abrázate más fuerte.

6

Juego de estereotipos de género

Este ejercicio sirve para cuestionar, jugando de manera divertida con los estereotipos de género, explorando expresiones o performatividades consideradas "típicamente masculinas" o "típicamente femeninas".

1. comprueba si pisaste en caca de perro
2. mira las uñas cómo están?
3. coge una silla y siéntate, cruza las piernas y apoya un brazo doblado sobre el otro de manera que tu mano quede a la altura de tu boca
4. Levántate y haga cinco poses para una sesión de fotos de cuerpo entero
5. ponga las manos en la cintura
6. imagine que ahora estás fumando un cigarrillo
7. *Levanta adios con las manos*

Ejercicio liberalización de las manos

La danza de manos no sólo ayuda a liberar la tensión acumulada en las manos y los brazos, sino que también puede ser una forma divertida y creativa de expresarse y conectarse con su cuerpo.

1. Comience por relajar los brazos y las manos. Deje caer los hombros y saque tensión de los músculos de los brazos.
2. Levante las manos a la altura de los hombros y extienda los dedos.
3. Con los dedos extendidos, comience a mover las manos hacia arriba y hacia abajo, creando un movimiento ondulante.
4. A medida que mueve las manos hacia arriba y hacia abajo, también puede mover los dedos hacia adentro y hacia afuera para crear un efecto de floración de los dedos.
5. Añada más complejidad a la danza de manos añadiendo movimientos circulares con las muñecas y los codos.
6. Experimente con diferentes ritmos y velocidades de movimiento para crear una danza de manos única.

Construyendo una instalación artística colectiva:

juego de cuerpos disidentes

Jugar con el contexto presente que insiste en echar las disidencias a la basura.

1. Rasgar páginas de periódicos. Romper con la formalidad y con el sistema.
2. Con los retazos hacer varias pelotas de diferentes tamaños y texturas, utilizar cinta adhesiva para mantener la forma.
3. Abrir un juego colectivo improvisando, como si fuera, una pelota de baloncesto.
4. Una papelera va a ser la canasta.
5. Para el juego observar el uso de las manos y de las muñecas de las manos. El juego es una danza con el cuerpo y principalmente de las manos. libérense!

Ritual de encerramiento de la sesión

Reflexión sobre las pelotas que no caben en la canasta. ¿Porque no encajamos en el sistema? Todes hablan!

1. Tomados pelas manos alrededor de la papelera empezamos un ritual de exorcismo del sistema (la canasta).
2. Movimientos de levantar las manos y las cabezas de abajo para arriba
3. Los movimientos de los miembros son de escucha. No somos más una cuerpa individual. Siamo miembros de una cuerpa colectiva.
4. Aplausos a la cuerpa colectiva y despedida.

Segunda Sesión: LOS MONSTRUOS QUE HABLAN: VIRTUOSISMO CUIR

↳ deserción del sistema actual

Ritual de iniciación *un salirse del quión*

Bienvenides a la segunda sesión de **Cuir-ing Utopia**: "Soy la persona que rechaza identificarse como mujer y se administra pequeñas dosis de testosterona cada día." "yo no quería ser hombre; yo buscaba una salida." "Vivir más allá de la ley del patriarcado colonial, vivir fuera de la diferencia sexual, es un derecho que cualquier cuerpo vivo, (...), debería poderse permitir." "El monstruo es aquel que vive en transición. Aquel cuyo rostro, cuyo cuerpo, cuyas prácticas y lenguajes no pueden todavía ser considerados como verdaderos en un régimen de saber y poder determinado." "O eres hombre o eres mujer." (fragmentos de

Paul Preciado en "Yo soy el monstruo que os habla", una conferencia para un colegio de psicoanalistas freudianos en Francia).

En la sesión pasada jugamos el "juego de cuerpos disidentes" donde tuvimos la experimentación de construir colectivamente una instalación artística. En esa oportunidad por medio del juego, vimos que ni todas las cuerpos encajaban en la norma o en el sistema. Constatamos que el sistema, donde las cuerpos eran forzosamente arrojadas era, en realidad, la basura.

Repitamos todes por 3 veces en voz alta:

¡No encajamos en el sistema! ¡La basura es el sistema (la norma)!
¡No encajamos en el sistema! ¡La basura es el sistema (la norma)!
¡No encajamos en el sistema! ¡La basura es el sistema (la norma)!

Ejercicio de puesta en escena colectiva

Los propongo un juego donde sacamos un papelito al azar para hacer una interpretación colectiva, una puesta en escena colectiva. La lectura también es una manera de expresión de la palabra, pero es importante recordar que nuestras cuerpos individuales son las miembros de la cuerpo colectiva, de lo hacer artístico colectivo como es el propósito de nuestro taller.

Una lectura hecha con intención o con una buena entonación vocal, acompañada por gestos ya es una forma de interpretación. ¡Pero seamos más creativos! La escucha de las miembros de la cuerpo colectiva es fundamental!

Propuesta/Sugerencia (2 min para discusión)

- cada miembro tiene el orden para hacer su participación de acuerdo con el número del papelito.
- la otras miembros reaccionarán a la provocación presentada

Construyendo monstruos e historias

1. Cada miembro debe realizar una mancha de tinta en el papel, puede ser en el centro o en algún otro lugar.
2. Deja secar las manchas de tinta. Este proceso puede tardar unos minutos dependiendo del grosor de la capa de tinta.
3. Una vez que las manchas de tinta estén secas, las participantes van interviniendo en las manchas hechas por les otros.
4. Pueden comenzar a crear formas y líneas a partir de las manchas. Se pueden utilizar los rotuladores para dibujar o hacer collage sobre la mancha, mezclar colores o agregar detalles.
5. Continúa trabajando en la obra hasta que todos hayan tenido la oportunidad de agregar su toque personal.
6. Una vez que todos hayan terminado de trabajar en la obra, cada uno de nosotros vamos a contar una breve historia sobre el monstruo o monstruos que contribuísteis a crear.

De lo grito a la risa

Monstruos S.A. es una película de animación de Disney-Pixar. Monstruópolis es una ciudad habitada por monstruos que generan energía a partir de los gritos de niños asustados. Cuando los monstruos encargados de coleccionar gritos encuentran una niña llamada Boo que entró en Monstruópolis, al principio intentan deshacerse de ella y devolverla a su mundo. Después de pasar tiempo con Boo se encariñan con ella y se dan cuenta de que ella no es peligrosa para ellos. Descubren que la risa de los niños es mucho más poderosa que sus gritos, y que pueden generar incluso más energía si logran hacer que los niños rían. Hacia la risa en lugar del miedo.

Jack Halberstam, filósofo estadounidense utiliza la figura de los monstruos como metáfora, incluso con el ejemplo de la mencionada película en "El Arte Queer del Fracaso" para explorar una forma de resistencia al éxito y a la normatividad en la sociedad contemporánea. Halberstam argumenta que los monstruos, que son seres marginados, incomprendidos y a

menudo demonizados por la sociedad, pueden ser vistos como una forma de resistencia a la normalidad y al éxito. A través de su capacidad para romper los límites de la identidad y la categorización, los monstruos pueden ofrecer un modelo alternativo de existencia y de relación con el mundo. Referido autor también destaca cómo los monstruos a menudo se presentan como "fracasados" en términos de cumplir con las normas sociales y culturales. Sin embargo, en lugar de ser vistos como meras aberraciones, los monstruos pueden ser vistos como figuras que desafían y cuestionan las normas y expectativas sociales.

Si somos el rechazo de la cultura dominante, hagamos que esa cultura dominante sea nuestro GRAN RECHAZO.

1. Seamos un monstruo o una niña asustada. Seamos mutantes.
2. Empecemos haciendo expresiones corporales y faciales de miedo y de rechazo.
3. Cuando estemos cómodos vamos cambiando el miedo, el grito por la risada no una risada de bruja malévola, una risada de buena energía de liberación del miedo.

Ritual de encerramiento de la sesión

1. Tomados pelas manos alrededor del trabajo plástico que hicimos, hagamos un ritual de contemplación a los monstruos que habitan en nosotros, los monstruos que construimos y los que habitan en el mundo. Seamos respetuosos, curvémonos a ellos.
2. Aplausos a la cuerpa colectiva y despedida.

Tercera Sesión: Performatividad Utópica

Ritual de iniciación

Bienvenidos a la tercera sesión de **Cuir-ing Utopia**. Oscar Wilde escribió que: "Un mapa del mundo que no incluya la Utopía no merece ser visto." El célebre escritor irlandés fue condenado en 1895 a dos años de trabajos forzados por su homosexualidad, considerada una "aberración" para la sociedad victoriana y una indecencia grave para la ley. Wilde defendía la libertad de las limitaciones morales y sociales en su forma de vida y en su obra. Esta postura contrastaba con la idea victoriana de que las artes debían ser edificantes e instructivas. Wilde sostenía que la vida del artista era fundamental y que era más importante que cualquier obra que creara, porque la vida era la obra más valiosa. La cita sobre la Utopía nos anima a pensar más allá de los límites de nuestra realidad pasada o actual y considerar cómo podría ser un mundo mejor. Sin embargo, es importante recordar que la Utopía es un

ideal que puede no ser completamente alcanzable y que la búsqueda de la perfección no debe ser a expensas de apreciar y mejorar el mundo imperfecto en que habitamos.

En la sesión pasada hicimos una puesta en escena colectiva donde pudimos poner para afuera el monstruo que nos compone como personas que no encajan en la norma binaria de género y sexualidad. El monstruo no tiene género. A partir de una mancha de tinta china hecha por cada una de las miembros, hicimos un collage/dibujo colectivo de monstruos, donde todos intervinieron en el trabajo de todes. Contamos sus historias y sentimientos. Del grito a la risa emulamos sentimientos de miedo, de terror cambiando para la risa, donde percibimos que la sonrisa es mucho más potente para aportar energía en nuestras vidas. Energía positiva. Reír del sistema es una buena manera para hackear el binarismo y el patriarcado. Sí somos el rechazo de la cultura dominante, hagamos que esa cultura dominante sea nuestro GRAN RECHAZO. Repitamos todes por 3 veces en voz alta:

Si somos el rechazo de la cultura dominante, hagamos que esa cultura dominante sea nuestro GRAN RECHAZO. (3)

2

Performatividad utópica: Construyendo una diva

Hagamos una lectura colectiva del artículo publicado en la revista Vogue España con el título " **De las salas de Harlem al estrellato: 40 años de historia del 'voguing'** .

Investigaremos el contexto histórico y cultural en el que se desarrolló el vogue. Esta danza surgida en la comunidad afroamericana y latina LGTBIQ+ de Nueva York en los años 80, se convirtió en una forma de expresión y resistencia contra la discriminación y la violencia que sufrían estas comunidades.

1. Miremos y analicemos el primer video de Madonna realizando el famoso Vogue. Observemos su forma de moverse, su vestuario, su maquillaje y su actitud en escena. Piensa en qué elementos puedes incorporar a tu imitación y cómo puedes hacer una versión propia y personal.

3

2. Pensemos en cómo podemos incorporar elementos cuir en nuestra performance. ¿Cómo podemos desafiar las normas de género y sexualidad a través de nuestra actuación? Pensemos en cómo podemos jugar con la expresión corporal, el lenguaje, el vestuario y la música para crear una performance que desafíe las expectativas de género y sexualidad.
3. Hagamos pruebas y experimentamos gestos. Practicamos movimientos y ensayemos el ~~el~~ discurso corporal.
4. Finalmente, realicemos nuestra performance a partir del segundo vídeo de la música Vogue (la versión grabada en directo). Recuerda que este es un ejercicio de performatividad queer, así que no te preocupes por seguir las expectativas de la sociedad. Haz lo que te haga sentir más auténtico y libre. Disfruta del momento y celebra tu creatividad y expresión única.
5. Después de nuestra danza, sacamos fotos de poses "Vogue" para construir una galería de fotos para nuestra última sesión.

4

Seamos rizomas

El término "rizoma" se refiere a una estructura de raíces que crecen horizontalmente y se extienden en múltiples direcciones sin un centro o punto de origen claro. Deleuze y Guattari usaron esa estructura como metáfora para describir un ideal modelo de organización social. La imagen del rizoma sería adecuada para describir cómo las conexiones y relaciones en una sociedad se pueden entender en términos de multiplicidad, crecimiento no jerárquico y sin una estructura central o dominante. El rizoma se caracteriza por tener múltiples puntos de entrada y salida, lo que significa que no hay una única forma. Cada punto del rizoma tiene la capacidad de conectarse con otros puntos, creando una red de relaciones complejas y dinámicas. Pensando en esa potencialidad de construir una performatividad utópica utilicemos nuestras manos para construir colectivamente una estructura rizomática.

→ Ver el video "Filosofía para Profesores"
Deleuze / Rizoma (yachtel)

5

1. Coloca el papel en una superficie plana y asegúrate de que todas las miembros puedan acceder a él fácilmente.
2. Elijamos cada una un rotulador para jugar con las manos.
3. Vamos a dibujar libremente con las dos manos sueltas sobre el papel líneas como rizomas. Pueden usar cualquier color de rotulador que deseen y pueden cambiar de mano cuando lo deseen.
4. Iniciemos el dibujo comenzando con nuestras propias líneas sin preocuparse por el resultado final, sino más bien concentrándose en el proceso creativo.
6. Poco a poco las líneas se entrelazan con las de los demás, creando un rizoma colectivo.
7. Sigamos dibujando hasta que el rizoma colectivo esté lo suficientemente desarrollado.

6

Ritual de encerramiento de la sesión

1. Tomados pelas manos alrededor del trabajo plástico que hicimos, hagamos un ritual de contemplación al rizoma que construimos y los que habitan en el mundo. Seamos respetosos, curvémonos a esa estructura.

"¡Haced Rizoma y no raíz, no plantéis nunca! ¡No sembréis, horadad! ¡No seáis uno ni múltiple, sed multiplicidades! ¡Haced la línea, no el punto! La velocidad transforma el punto en línea. ¡Sed rápidos, incluso sin moveros! Línea de suerte, línea de cadera, línea de fuga." (Deleuze y Guattari)

2. Aplausos a la cuerpa colectiva y despedida.

7

Cuarta Sesión: CONSTRUINDO UNA UTOPIA CUIR: PALAVRA

Ritual de iniciación

Bienvenidas a la cuarta sesión de **Cuir-ing Utopia**. En la sesión pasada liberamos nuestras cuerpas para el "voguing", danza surgida en la comunidad afroamericana y latina LGBTQ+ de Nueva York en los años 80, que se convirtió en una forma de expresión y resistencia contra la discriminación. Imitamos Madonna y sus bailarines con gestos muy expresivos. Después hicimos un rizoma (un dibujo performático colectivo), a partir de la metáfora pensada por Deleuze y Guattari sobre la estructura rizomática que es una especie de raíz que se caracteriza por tener múltiples puntos de entrada y salida. Cada punto del rizoma tiene la capacidad de conectarse con otros puntos, creando una red de relaciones complejas y dinámicas. En la sesión de hoy vamos a construir una utopía por medio de la PALABRA, sea la poesía, cuentos o historias concebidas de las vivencias y experiencias cuir como herramientas poderosas para explorar y expresar una amplia gama de todo lo que relaciona la resistencia de los que subvierten y transgreden las norma hetero-cis-normativa como manera

1

de afirmación y lucha. La palabra es fundamental para nombrar y definir nuestras experiencias individuales y colectivas. A través de la palabra, podemos dar voz a nuestras emociones, pensamientos y experiencias, lo que nos ayuda a comprenderlas mejor y a comunicarlas con las demás. Lo más importantes es pensar la realidad experimentada por las personas disidentes que hablan por medio de la escritura, a partir de su lugar de enunciación. La palabra permite desatar las ataduras opresivas, una manera de dar autonomía a nuestras cuerpas. Más no solo con la palabra de denuncia, más con la palabra de acogida, de celebración de si vivir libremente nuestros deseos como ato político extremadamente potente en combate a esa cultura dominante.

Repitamos todes por 3 veces en voz alta:

La cultura dominante es nuestro GRAN RECHAZO. ¡Seamos rizoma, no raíz!
Unamos nuestras fuerzas a través de nuestra palabra (3x)

2

Una lectura compartida

Vamos todes a reflexionar a través de una lectura colectiva del poema de un joven chico trans de Sudáfrica que nos regala con su potente palabra describiendo su experiencia personal de lucha por su identidad y su proceso de aceptación y de reconocimiento de sí mismo, transgrediendo las normas de género y sexualidad.

"¿Qué se siente al ser transexual? El poema" de Lee Mokobe (traducción Sebastián Betti)

3

Compartiendo pequeños cuentos: creando utopías cuirs

1. Comienza por imaginar una sociedad en la que la diversidad sexual y de género es ampliamente aceptada y celebrada. ¿Cómo se ve esta sociedad? ¿Qué prácticas sociales existen que apoyan y respetan la diversidad?
2. Coja al azar un tema de una caja con papelitos. Lee el tema que has sacado del sorteo. Toma unos minutos para pensar en cómo quieres abordar el tema en tu cuento. ¿Qué tipo de historia te gustaría contar?
3. Crea tus personajes. Piensa en los personajes que quieres incluir en tu cuento. ¿Quiénes son? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo encajan en la trama que quieres contar?
4. Construye la trama. Desarrolla una historia interesante y coherente que gire en torno al tema que has sacado del sorteo. Asegúrate de que la trama tenga un principio, un desarrollo y un desenlace satisfactorios.

4

5. Añade detalles atractivos a la historia para que los personajes cobren vida y la trama sea más emocionante. Como sugerencia recuente su propia historia (auto ficción) o la historia de alguien que tengas mucho afecto.
6. La historia es para ser contada para todes. *5 min (exposición)*

Tachando fragmentos de textos

Materiales:

- Textos y/o fragmentos que contenga prejuicios y/o ideas discriminatorias. Puede ser de cualquier género o época, pero es importante que sea uno que te interese o que hayas leído antes.
- Rotuladores y bolígrafo para tachar y/o corregir.

Instrucciones:

1. Lee el fragmento del texto con detenimiento, prestando atención a cualquier prejuicio o idea discriminatoria que encuentres. Esto puede incluir estereotipos, lenguaje ofensivo, actitudes insensibles, etc.

5

2. Usemos rotuladores para tachar y bolígrafo para corregir cualquier cosa que encuentres ofensiva o perjudicial.
3. Piensa en cómo se podría reescribir este fragmento en una perspectiva queer como resistencia y dar voz a los cuerpos disidentes. ¿Cómo podrías cambiar el lenguaje para que sea más inclusivo y respetuoso?
4. Al final, revisemos tu versión reescrita del libro y asegúrate de que estás contento con los cambios que has hecho. Siéntete orgulloso de tu trabajo y compártelo con otros que puedan estar interesados en leer una versión más inclusiva y respetuosa de la historia.
5. Toces leen los fragmentos.

6

Ritual de encerramiento de la sesión

1. Tomados pelas manos alrededor del trabajo plástico que hicimos, hagamos un ritual de contemplación de lo que escribimos. Seamos respetuosos, curvémonos a esa estructura.
==La práctica queer es un modo de estar en el mundo que es también una forma de inventar el mundo. Seamos dueños de nuestras voces, de nuestras luchas y de nuestros deseos. ==
2. Aplausos a la cuerpa colectiva y despedida.

7

Quinta Sesión: ^{YE}CONSTRUINDO UNA UTOPIA CUIR: TEXTIL

Ritual de iniciación

Bienvenides a la quinta y última sesión de **Cuir-ing Utopia**. En la sesión pasada construimos una utopía por medio de la PALABRA concebidas de las vivencias y experiencias cuir como herramientas poderosas para explorar y expresar una amplia gama de todo lo que relaciona la resistencia de los que subvierten y transgreden las norma hetero-cis-normativa como manera de afirmación y lucha. Ejercitamos la escucha, contamos e reescribimos historias. La palabra permite desatar las ataduras opresivas, una manera de dar autonomía a nuestras cuerpas. Más no solo con la palabra de denuncia, más con la palabra de acogida, de celebración de si vivir libremente nuestros deseos como ato político extremadamente potente en combate a esa cultura dominante.

Repitamos todes por 3 veces en voz alta:

1

La cultura dominante es nuestro GRAN RECHAZO. ¡Unamos nuestras fuerzas a través de nuestros gestos, nuestra palabra, nuestra voz (3x)

En el libro "Utopía Queer" de José Esteban Muñoz, los gestos efímeros se refieren a pequeñas acciones, comportamientos o movimientos que se producen en el espacio público y que están destinados a desafiar o subvertir las normas y expectativas sociales dominantes. Estos gestos pueden ser acciones individuales o colectivas, y a menudo son realizados por personas marginadas o queer que buscan resistir y desafiar la opresión y la exclusión.

Muñoz argumenta que estos gestos efímeros son importantes porque crean momentos de posibilidad utópica, es decir, momentos en los que es posible imaginar y trabajar hacia un futuro mejor y más justo. Al desafiar las normas y expectativas dominantes, estos gestos abren espacios de libertad y posibilidad que pueden inspirar y motivar a otras personas a unirse a la lucha por la liberación y la igualdad.

2

Algunos ejemplos de gestos efímeros incluyen la creación de espacios temporales queer, como fiestas y eventos, que permiten a las personas queer sentirse seguras y aceptadas; la adopción de lenguaje y estilos de vestimenta que desafían las normas de género; y el uso del humor y la ironía para desafiar la homofobia y la transmisoginia.

Gestos de las manos: cosiendo un tejido cuir

El bordado en tejido hecho por personas queers es un gesto efímero de resistencia y subversión de las normas sociales dominantes. El ejercicio de pinchar el tejido con la aguja representa aquí un rompimiento con las expectativas y normas de género, incorporando la gestualidad libertaria cuir en nuestro trabajo. El bordado hecho por personas queers es una forma de gesto efímero que permite la resistencia y subversión de las normas sociales dominantes a través de una práctica artesanal asociada históricamente con la feminidad y lo tradicional. Vamos a romper con la suavidad del tejido.

3

Materiales:

- Retazos de tejido rosa y azul
- Hilo de bordar de color morado
- Aguja de bordar
- Tijeras

Instrucciones:

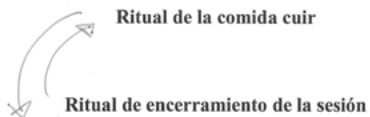
1. Toma tu retazo de tejido rosa comienza a bordar con hilo morado en cualquier patrón que desees. Trata de incorporar su gestualidad que representa la diversidad y la inclusión de género.
2. Continúa bordando con hilo morado ahora en el retazo de tejido azul. ~~Trata de que los diseños y patrones que crees sean similares o complementarios a los del retazo rosa.~~

4

3. Cuando hayas terminado de bordar ambos retazos, únelos en un solo diseño o creación. Puedes coserlos juntos o pegarlos con adhesivo textil.
4. Si los deseas, puedes agregar más detalles con el hilo morado en los puntos donde se unen los retazos, creando un diseño más unificado.

Recuerda que lo importante es que este bordado es un gesto de resistencia y subversión a las normas binarias de género. No hay técnica, es un ejercicio de liberación de las manos para romper el tejido de color rosa y de color azul. ¡Disfruta del proceso creativo y de expresarte a través de la artesanía!

5

1. Tomados pelas manos alrededor del trabajo plástico que hicimos, hagamos un ritual de contemplación al bordado que construimos. Seamos respetosos, curvémonos a esa estructura.

==La práctica queer es un modo de estar en el mundo que es también una forma de inventar el mundo. Seamos dueños de nuestras manos, gestos, de nuestras luchas y de nuestros deseos. ==

2. Aplausos a la cuerpa colectiva y despedida.

TEXTOS Y VIDEOS UTILIZADOS

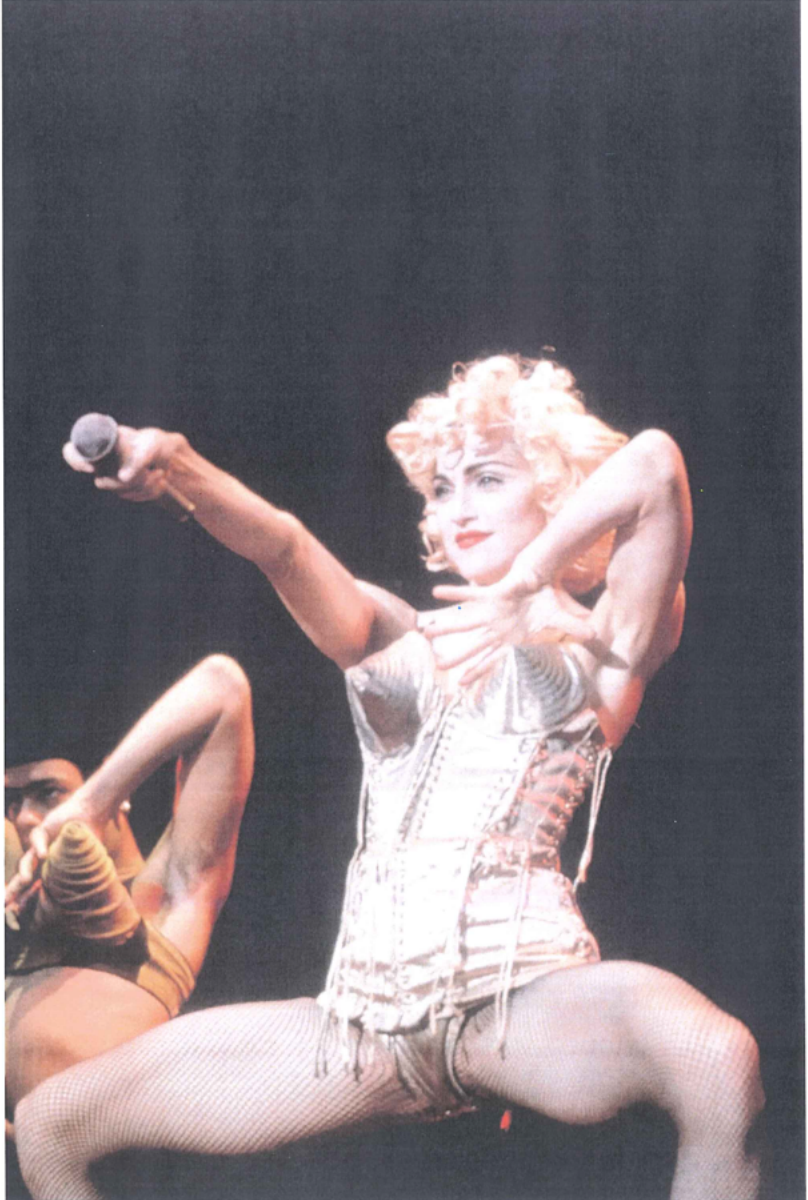
BAILE

De las salas de Harlem al estrellato: 40 años de historia del 'voguing'

Vogue vuelve la mirada a un movimiento que encontró la inspiración en sus páginas y que se convirtió en una forma liberadora de autoexpresión e identidad para la comunidad *queer*

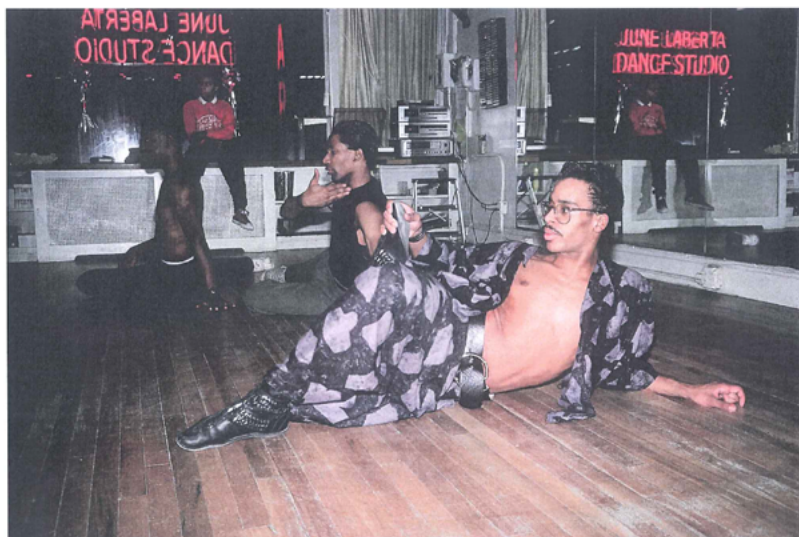
POR SARAH SCHIJEN

22 de junio de 2019

Eugene Adebari / REX / Shutterstock

"Come on, vogue, let your body move to the music..." Para mucha gente, el gran éxito de **Madonna** será su primera y única conexión con el **voguing como baile, moda y subcultura**. Otros entenderán lo que es "bailar al estilo *Vogue*" gracias al documental de 1990 *Paris is Burning*, o a través de programas de televisión como *RuPaul's Drag Race* y *Pose*. Pero, ¿por qué el *voguing* está tan firmemente afianzado en nuestra conciencia cultural con tan poco conocimiento de sus orígenes y cómo llegó a tener un nombre derivado de esta revista?

Documental *Paris Is Burning*, 1990 Off White Prod / Kobal / REX / Shutterstock

Los orígenes del *voguing*

La mayoría atribuye los orígenes del *voguing* a los salones de baile de **Nueva York** de los años 80, **donde fue concebido por las comunidades queer negras y latinas del Harlem**. Entre las décadas de los 60 y los 80, las competiciones *drag* de la ciudad habían pasado de ser eventos similares a los concursos de belleza femenina a batallas de

voguing. Los concursantes trans, gay y *queer* competían por el trofeo y defendían la reputación de sus “casas” en distintas categorías que iban de “Realeza ejecutiva” a “Town & Country”.

Las casas en ocasiones eran bautizadas en honor a famosas casas de moda de París y Milán, y lo que hacían los miembros era usar el nombre de la casa como su apellido (basta ver a las estrellas contemporáneas del *voguing* como Asia Balenciaga, Dashaun Lanvin, Tamiyah Mugler y Cesar Valentino). **Las madres o los padres de las casas ofrecían una familia en la comunidad para quienes eran socialmente marginados por razones de género, sexualidad y/o raza, y que se apoyaban los unos a los otros para brindarse aceptación y un espacio seguro más allá de los salones de baile, en los márgenes de una comunidad gay más amplia en el Nueva York de los años 80.**

Documental *Paris is Burning*, 1990. Off White Prod / Kobal / REX / Shutterstock

En el marco de la estructura de los salones de baile surgió el *voguing*, un baile inspirado por las poses de las modelos que aparecían en el interior de la revista *Vogue*, y que también se vio influenciado por los jeroglíficos egipcios y los movimientos de gimnasia. El personaje que los *voguers* adoptaban era frecuentemente una parodia codificada de la feminidad blanca que, a su vez, glorificaba y subvertía los

ideales de belleza, sexualidad y clase. Como un asistente a estos bailes describe en el documental *Paris is Burning* de **Jennie Livingston**: “Para nosotros, los bailes son lo más cerca que estaremos a la realidad de la fama, la fortuna, el estrellato y los focos”.

El *voguing* también era una herramienta que los asistentes a estos bailes tenían para contar sus historias, incluso una manera de responder a la crisis del SIDA. También era algo satírico, juguetón y cómico, en donde los participantes copiaban a las modelos de *Vogue* con movimientos o gestos congelados que se replicaban con un gesto o un peinado. **El *voguing* era una batalla y el ganador era el concursante que “hiciera más sombra a los demás”.**

batalla *voguing*, 2013, Nueva York Daniel Zuchnik / Getty Images

La evolución del voguing

Con el paso del tiempo, la manera de hacer *voguing* cambió de la “forma antigua” que enfatizaba líneas sólidas, la simetría y los ángulos cerrados (poses estáticas que cambian de una a otro, como si se estuvieran pasando muy rápido las páginas de *Vogue*) a la “forma nueva” de finales de los años 80. **La “forma nueva” trajo consigo una mayor**

fluidez y flexibilidad para practicar el *voguing*, añadiendo movimientos como el **caminar de pato** (sentarse sobre los talones y patear conforme avanza hacia adelante con el ritmo), **andar sobre la pasarela, giros y saltos** (una caída dramática o controlada hacia el suelo –utilizada como una pausa completa para puntualizar el fin del baile). Hoy, la “forma nueva” abarca con **movimientos rígidos, taconeo y entrelazados de manos**, mientras que la mujer *Vogue* enfatiza el drama como poses ultra femeninas y trucos como caídas abruptas.

Con el crecimiento de la escena del *voguing* inevitablemente atrajo a una serie de estrellas. **Madonna** vio estos movimientos por primera vez en 1990, en un club llamado **Sound Factory** en Manhattan. Ya había escuchado hablar de este baile y quería aprender más, por lo que le pidió al bailarín dominicano y miembro de la Casa de **Xtravaganza**, Jose Gutierrez, que le mostrara de lo qué se trataba. **Jose Xtravaganza** fue contratado para crear la coreografía del siguiente **video de Madonna** y para enseñarle los movimientos del baile; también la acompañó en la gira mundial *Blond Ambition*. En 1990, el sencillo de Madonna se convirtió en el número uno en 30 países alrededor del mundo y el *voguing* fue lanzado al reconocimiento internacional.

Serie de televisión 'Pose', 2018 Andrew Toth / Getty Images

Voguing hoy

Casi 40 años después de su creación, el *voguing* está viviendo otro resurgimiento en la cultura popular. Este mes, **Jose Xtravaganza** será juez del concurso "Batalla de las Leyendas" junto a la editora de la edición estadounidense de *Vogue*, **Anna Wintour**, como parte de las celebraciones organizadas por el **Museo Metropolitano de Arte** con motivo del 50 aniversario de los disturbios de Stonewall y la celebración del Orgullo. Y alrededor del mundo, las escuelas de baile le están enseñando a las nuevas generaciones cómo bailar al estilo *Vogue*, emulando a estrellas como **EKA Tivigs**, **Rihanna**, **Ariana Grande** y **Beyoncé**, que han incorporado el *voguing* a sus actuaciones.

El impacto de la canción y el video de Madonna generó inevitablemente debates acerca de la apropiación y la autoría de las culturas marginadas. Pero, a pesar de la difusión del *voguing* en la cultura de masas y de su resonancia global (**París**, **Berlín**, **Londres** y **Tokio** tienen una escena de salones de baile destacada), el movimiento no ha fracasado en sus intentos por mantener sus distintivos lenguajes y códigos.

El poder del *voguing* reside en su habilidad para mantenerse cercano a sus raíces, incluso con el surgimiento de nuevos estilos y comunidades. Lo que comenzó en Harlem es ahora una comunidad global e integradora: en 2016, el video de un grupo de *voguers* en Londres, bailando en un homenaje a las víctimas del ataque al club nocturno Pulse de Orlando se volvió viral; y en los países en donde los derechos LGBTQ+ están amenazados, el *voguing* puede brindar un espacio literal para que los grupos *queer* pervivan. Finalmente, **el *voguing* trata sobre la libertad para expresar tu ser más auténtico, para contar tu historia y adoptar cualquier identidad que desees.** Y, tal vez, proyectar algo de sombra en el proceso.

Serie de televisión 'Pose', 2018 Everett Collection Inc / Alamy Stock Photo

Temática gay en la moda, entre reivindicación y radiografía

8 FOTOS

VER FOTOS

- **El 'voguing' visto por Teresa Suárez, la fotógrafa española que captura la escena 'ball' en París**

¿Qué se siente al ser transexual? El poema

Autoría Lee Makobe

Traducido por [Sebastian](#) [Betti](#)
Revisado por [Denise R Quivu](#)

La primera vez que murmuré una oración estaba en una catedral con vidrieras.

Me quedé de rodillas mucho después que la congregación se pusiera de pie.

Mis manos en agua bendita,
hago la señal de la cruz;

mi diminuto cuerpo se dobla como un signo de interrogación sobre el banco de madera.

Le pedí a Jesús que me sane
y cuando no me respondió, el silencio se volvió mi amigo
con la esperanza de que mi pecado ardiera y aliviaría mi boca,
disolviéndose como el azúcar en la lengua,
pero la vergüenza se quedó como un regusto persistente.

Y en un intento por devolverme a la santidad,
mi madre me dijo que era un milagro que podía crecer y ser lo que quera.

Decidí... ser un chico.

Fue lindo.

Llevaba gorro y una sonrisa desdentada,
mi rodillas peladas fueron mi credo,
jugué al escondite con lo que quedaba de mi futuro.

Fui aquello.

Campeón en un juego que los otros niños no podían jugar.
Fui un misterio anatómico,
una pregunta que se quedó sin respuesta
un caminante por la cuerda floja
entre el niño torpe y la niña que pide disculpas.
Y al cumplir los 12, la fase muchacho dejó de parecer encantadora.
Encontró tías nostálgicas
que querían verme las rodillas a la sombra de las faldas
y me recordaban que mi actitud nunca iba a traerme un marido en
casa,
que yo existo para el matrimonio heterosexual y la procreación.
Y me tragué sus insultos junto con sus afrentes.
Naturalmente, no salí del armario.
Los niños de mi escuela lo abrieron sin mi permiso.
Me llamaban con un nombre que yo no entendía,
me decían “lesbiana”,
pero yo era más niño que niña, más Ken que Barbie.
No tenía que ver con odiar mi cuerpo,
lo amaba lo suficiente como para liberarlo,
lo traté como a una casa.
Cuando la casa se cae a pedazos,
uno no la abandona,
la acondiciona para que albergue todo lo que es,
la embellece para invitar huéspedes,
uno refuerza sus cimientos para que resistan.

Mi madre teme que me inspiré en elegir mi nombre en cosas efímeras.

Conforme cuenta los ecos dejados por Mya Hall,

Leelah Alcorn, Blake Brockington

teme que yo muera sin palabra,

que me vuelva la conversación de “qué vergüenza” en la parada del bus.

Afirma que me he vuelto un mausoleo,

que soy un ataúd andante,

que los titulares han convertido mi identidad en un espectáculo.

Bruce Jenner está en boca de todos

mientras la brutalidad de vivir en este cuerpo

se convierte en un asterisco al pie de las páginas sobre la igualdad.

Nadie nos ve nunca como humanos

porque somos más fantasmas que cuerpos,

porque la gente teme que mi expresión de género sea un truco

que existe para ser perversa

y atraparles sin su consentimiento,

que mi cuerpo es una fiesta para sus ojos y manos

y que una vez se alimentan de mi extrañeza

regurgitarán las partes que no les plazcan.

Me pondrán de vuelta en el armario, colgado junto a los otros esqueletos.

Seré la mejor atracción.

¿Ven lo fácil que es empujar a la gente para convertirse en ataúdes,
y ponerles los nombres equivocados en las lápidas?

Y la gente todavía se pregunta por qué los chicos se corrompen,
por qué andan por los pasillos de la secundaria
con miedo de ser etiquetados en un instante,
con miedo a que los debates en clase se vuelvan un juicio final
ahora, cuando la sociedad acepta
más niños transgénero que los hacen los padres.

Me pregunto cuánto tiempo se tardará
para que las notas de suicidio trans empiecen a ser superfluas,
para que entendamos que nuestros cuerpos se vuelven lecciones
sobre el pecado

mucho antes de que nosotros aprendamos a amarlos.

Como Dios no se apiadó de esta vida y no fue misericordioso,
como mi sangre no es el vino que lavó los pies de Jesús,
me estoy atragantando con mis oraciones.

A lo mejor ya estoy curado

o tal vez no me importe,

quizás Dios al fin escuchó mis plegarias.

links para vídeos

tercera sesión foran utilizados
los siguientes videos:

Construyendo una diva:

Videos Madonna

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

<https://www.youtube.com/watch?v=ITaXtWWR16A>

Seamos rizoma

<https://www.youtube.com/watch?v=4h9DZs9cwE0>

CARTELES DE DIVULGACIÓN INSTAGRAM

**CUIRS-ING
UTOPIA**
TALLER DE ARTE
CUIR COLABORATIVO

con Fred Oliver

**Gestos, rastros efímeros
y sentimiento cuir**

4 de Marzo
sábado
17h

SEDE DE ACCIÓN TRIANGULO
EN EL CALLEJÓN DE LA CALLE TRIBULETE 19-20
Metro: Lavapíeds o Embajadores

 **Acción
Triángulo**

**CUIRS-ING
UTOPIA**
TALLER DE ARTE
CUIR COLABORATIVO

con Fred Oliver

**Los monstruos que hablan:
virtuosismo cuir**

11 de Marzo
sábado
17h

SEDE DE ACCIÓN TRIANGULO
EN EL CALLEJÓN DE LA CALLE TRIBULETE 19-20
Metro: Lavapíeds o Embajadores

 **Acción
Triángulo**

**CUIRS-ING
UTOPIA**
TALLER DE ARTE
CUIR COLABORATIVO

con Fred Oliver

**Performatividad
Utópica**

18 de Marzo
sábado
17h

SEDE DE ACCIÓN TRIANGULO
EN EL CALLEJÓN DE LA CALLE TRIBULETE 19-20
Metro: Lavapíeds o Embajadores

 **Acción
Triángulo**

**CUIRS-ING
UTOPIA**
TALLER DE ARTE
CUIR COLABORATIVO

con Fred Oliver

**Doble sesión con intervalo para picoteo:
Construyendo una utopía cuir.**

Palabra y tejido

25 de Marzo
sábado
17h

SEDE DE ACCIÓN TRIANGULO
EN EL CALLEJÓN DE LA CALLE TRIBULETE 19-20
Metro: Lavapíeds o Embajadores

 **Acción
Triángulo**

