

NUESTRO MÓNÓLOGO

MARICA

UNA INVITACIÓN AL
DIÁLOGO ACERCA DE LA
IDENTIDAD DE GÉNERO

Brayan David Sereno Rojas

Modalidad: Investigación creación

Tutora: Paola Andrea Ospina Florido

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE
BELLAS ARTES
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS
BOGOTÁ 2024

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

COD 2019202753

Estaciones del recorrido por el universo marica

- 1 Estaciones de recorrido por el universo**
- 2 Bienvenidos al universo marica: Breve introducción**
- 3 Mapa del universo marica**
- 4 Diálogo con autores**
- 11 Preguntas y más preguntas detonadoras**
- 12 Diosa marica**
- 16 10 mandamientos de la Diosa Marica: Estrategia metodológica en el proceso de creación**
- 21 La profe Queer**
- 30 El dispositivo paso a paso**
- 31 Lo que pasó, pasó**
- 32 Glosario de Ballroom: Algunos conceptos aprendidos en la experiencia del laboratorio**
- 37 Adiós, pero antes**
- 38 Bibliografía**

GRACIAS Y MIL GRACIAS

Gracias a mi padre, José Vicente Sereno Méndez. Quien me enseñó a cuestionarlo todo y sin él no hubiese llegado a la universidad. ¡Mi viejo, lo logramos! Aunque no estés aquí físicamente, sé que nuestra conexión trasciende la vida y la muerte. Cada logro es nuestro.

Gracias a mi querida Paola Ospina. Quien me acompañó durante este proceso, quien me brindó un espacio seguro en el cual pude ser lo más auténtico posible. Profe querida, de verdad agradezco a la vida por habernos juntado para desarrollar este trabajo. Le diste forma a mis ideas, y me encaminaste para hacerlas posibles. Estaré siempre en deuda contigo.

Louis Mayorga. Amor, te quiero muchísimo. Eres uno de mis amigos más valiosos. De verdad, que eres punto de referencia para mí. Te veo y siento que todo lo que uno se proponga puede hacerlo. Gracias por aceptar la invitación de hacer parte de este proyecto. Y por siempre apoyarme cuando lo necesito. Nena ¡SOS ICONICA! No shade.

A mis amigos. Dani Rasta y Dende. Mis panitas que están conmigo cuando los necesito. Y que me inspiran a ver en el arte un lugar de transformación. Dani, eres mega inteligente y admiro la pasión con la que haces las cosas. Haces que las cosas pasen. Mi querido Dende, cielo, gracias por estar conmigo en momentos tan importantes.

A mi amigo Juan Uricoechea por escucharme, ayudarme y servir como punto de referencia en mi trabajo. Te quiero mucho Juan.

5 años pasan volando, y más cuando se disfrutan tanto. Este trabajo no sería posible sin mis amigos Cata y Kevin, quienes me ayudaron a replantearme ciertas formas de ser y estar en el mundo. A ellos debo mi valentía para no agrandar a todo el mundo y también mi fuerza para decir ¡No! También quisiera agradecer a Yuliana (mi sister) quien contribuyó en gran medida en el cierre de este proceso y no dejo de alentarme. Mi profunda admiración para mis tres amigos más queridos de este proceso. Les amo mucho.

Gracias a mí. Después de tanto nadar contra corriente finalmente logré llegar a este punto. Gracias por no creer en las voces en mi mente que me decían: ¡Eso es imposible! Estoy aquí, aun cuando sentía que no podía escribir ni un párrafo de este trabajo. Tus límites, solo eran piedras en el zapato, pero nunca dejaste bailar por ello. Te amo y perdón por ser tan duro contigo. Todos estamos aprendiendo y no está mal cometer errores.

Gracias a mi madre, Sandra Milena Rojas Ramírez, quien durante todo este proceso ha sido mi paño de lágrimas, mi pilar de apoyo más importante y la razón por la cual me esfuerzo todos los días para ser cada vez mejor.

Te amo mi gordi. Eres la mujer más valiente que conozco. Juntos lo podemos todo.

A mi segunda madre Pantera Godoy, mil gracias. Tu lucha, fuerza y trabajo me hacen admirarte profundamente. Eres una inspiración para mí. Gracias por darme mi primer espacio seguro. Ese 13 de agosto del año 2022 marco un antes y un después en mi vida. Me hiciste reconciliar con la idea de que ser marica, no es un crimen.

A todo primer semestre 2024-1. Gracias por aceptar la invitación. Su energía, historia y disposición los van a llevar a la cima. No duden nunca de ustedes y ¡Sean! No dejen que nadie los defina. Les quiero mucho, amores.

A mi profesora Claudia Torres por enseñarme la valentía de ser vulnerable. Y por cuestionar cada decisión dentro del proceso, para hacerme mejor. Infinitas gracias

A mi casa, mi tercera madre. La sede de parque nacional de la Universidad Pedagógica Nacional. Quien me vio entrar siendo uno y me verá salir siendo otro. En ese espacio me morí, y volví a nacer. Conocí a las personas más increíbles profesores, compañeros, funcionarios y demás personas con las que hemos crecido juntos. Gracias a Dayan Roza y Carlos Sepúlveda por brindarme el espacio para el desarrollo del dispositivo.

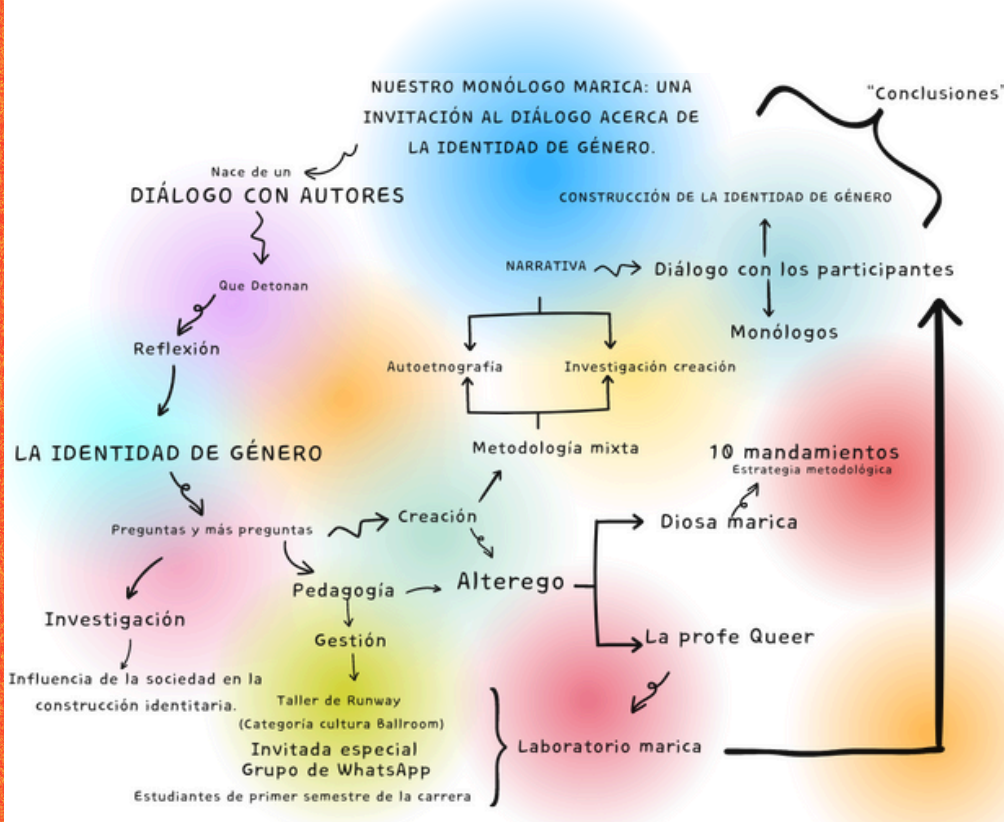
Bienvenidos al universo marica: Breve introducción

Este dispositivo escritural busca sintetizar el proceso de creación de “Nuestro monólogo marica: Una invitación al diálogo acerca de la identidad de género” Realizado por Brayan David Sereno Rojas, estudiante de la Licenciatura en Artes Escénicas. El investigador-estudiante de este proceso encuentra muy importante integrar narraciones, poemas, fragmentos de la creación escénica, párrafos en tercera persona y demás lenguajes para diversificar las maneras de comunicar un proceso que tuvo un devenir escénico, pedagógico y un aspecto muy personal como ser humano hombre/mujer/marica. Es por ello que en la narración habrá un juego con los pronombres entre Él y Ella.

Esta investigación nace de la pregunta ¿Cómo la construcción identitaria de género se ve influenciada por una sociedad hetero normativa? Pero a lo largo del desarrollo de la investigación, se fueron sumando más preguntas. Influenciadas por la visión de un estudiante, cuya formación le permite preguntarse por la creación, la pedagogía y la investigación. Cabe decir que, este trabajo es una investigación-creación que toma elementos de la autoetnografía. Por esta razón, la estructura del documento no es tan rígida. Se permiten algunas decisiones creativas y narrativas. A diferencia de otras modalidades de grado. Por ejemplo. Lo más parecido a un “objetivo”, son las preguntas detonadoras, las cuales servirán al investigador a hallar un camino por el cual transitar. Pero eso no quita la rigurosidad del proceso. Para la realización de esta investigación fueron necesarios dos años de arduo trabajo, donde el estudiante en formación, indago, analizo, se equivocó y realizo todos los pasos necesarios para llegar a este momento del proceso. El cual, no es un punto final. Es un aproximativo a un dispositivo que necesitó de la mutua colaboración de la población estudiantil de la licenciatura en artes escénicas, de la Universidad Pedagógica Nacional. Jóvenes entre 18 a 25 años que desde los encuentros se abrieron caminos hacia una interlocución pedagógica y de creación. Sin más que decir, empecemos.

Mapa del Universo Marica

A lo largo de la investigación, fue necesario crear herramientas que permitieran al estudiante, no perderse en el vasto mundo de las ideas. Como sugerencia de la maestra Paola Ospina. Surge el siguiente esquema como un elemento que permite ordenar ideas clave. Este ejercicio mental de graficar el pensamiento permite dar a conocer las rutas epistémicas y metodológicas, un mapeo de conexiones del dispositivo del universo marica.

Nuestro Monólogo marica: Una invitación al diálogo acerca de la identidad de género. Nace de la charla con autores que detonan una reflexión acerca de la identidad de género. Esto, a su vez, genera preguntas y más preguntas. En relación con tres ejes. Investigación, pedagogía y creación. En la investigación se pregunta principalmente por la influencia de la sociedad en la construcción identitaria. En la pedagogía se gestiona un espacio para desarrollar un taller de Runway (Categoría de Ballroom), con una invitada especial y canal de comunicación vía WhatsApp, para hacer un "Laboratorio marica" con los estudiantes de primer semestre de la carrera. En la creación se hace una metodología mixta entre la autoetnografía y la investigación creación. Que dan como resultado una narrativa. La cual, junto al laboratorio marica, hace un diálogo con los participantes acerca de la identidad género. Entre la creación y la pedagogía se crean dos alter-egos llamados "La profe Queer" y la "Diosa Marica". Estas permiten generar estrategias metodológicas, como los 10 mandamientos de la Diosa marica. Luego de la ejecución de la investigación se llegan a unas "conclusiones". De esta manera se resume el enmarañado universo de esta investigación.

Diálogo con autores

El diálogo es la mejor forma de superar
la ignorancia y el miedo
– Nelson Mandela

El diálogo, bajo mi mirada, es un ejercicio en el que cada uno de los participantes se enriquece. En este capítulo, sin embargo, no se busca enriquecer la mirada de los autores. Si no exponer como su teoría alimenta, investigaciones como esta. Cada término o perspectiva usada a lo largo de este trabajo se ven sostenidas principalmente por estos teóricos. Bien sea para reforzarlos o para cuestionarlos.

El género es uno de los conceptos más importantes de esta investigación. Me preguntaba entonces ¿Qué es eso del género? Y Butler me respondió en su libro “El género en disputa” lo siguiente:

“El género se construye culturalmente: por esa razón, el género no es el resultado causal del sexo ni tampoco es tan aparentemente rígido como el sexo... Si el género es los significados culturales que acepta el cuerpo sexuado, entonces no puede afirmarse que un género únicamente sea producto de un sexo” (Butler, 1999, p 54)

Lo que Butler dice del género en este fragmento y durante todo su libro. Me permite entender que el género es una construcción social. Lo que quiere decir que partiendo de nuestra experiencia de vida, podemos hallarle un sentido particular. Haciendo que la construcción del mismo sea sumamente subjetivo y puesto en tela de juicio. Todos los aspectos del contexto sociocultural de una persona influyen en su construcción de su identidad de género. El tiempo, el estado socioeconómico, las creencias religiosas, los escenarios educativos, posturas políticas, etc. De esta forma, el sexo, o mejor dicho los genitales, no definen el género de manera absoluta para todos.

Bajo mi experiencia, como un hombre afeminado, criado en un contexto católico y de clase obrera. Siempre fui cuestionado por mi manera de ser. A las personas como yo, siempre se nos enfatiza lo que tenemos en medio de nuestras piernas. Como si esto definiera de manera radical como podemos ser. Pero los alcances de la expresión de género, no se basan netamente en sí, tenemos pene o vagina. Soy mucho más que mi genitalidad. Soy la construcción compleja de años y años de experiencias, que enriquecen mi manera de ser frente al mundo.

1. Identidad significa, según la segunda definición que da la RAE, como un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás.

Mi propuesta frente a la definición de género es que es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida de un ser humano, esto quiere decir que solo se detiene hasta el día de la muerte. En ese camino se toman decisiones para comunicar la identidad de género del sujeto, por medio de la adopción de "códigos". La ropa, el maquillaje, la manera de caminar, hablar, etc. Son códigos que dan cuenta de estas decisiones. El sexo o la genitalidad no influyen, y no están estrechamente relacionados en la construcción de la identidad de género. Se puede decidir adoptar códigos relacionados con la mujer, y tener pene (que es asociado culturalmente al hombre). ¿Por qué algo como el sexo que no decidimos, va a definir como podemos ser y vivir durante el resto de nuestra vida?

Los genitales marcan una distinción entre hombres y mujeres. ¿Solo eso o existe algo más? En medio de lo que entendemos como Él y Ella, existe algo llamado la masculinidad y la femineidad que pone a ambos géneros en tensión. "Así, pues, todo ser humano hembra no es necesariamente una mujer; tiene que participar de esa realidad misteriosa y amenazada que es la femineidad." (de Beauvoir, 1949, p 2) A lo largo de "El segundo sexo" (de Beauvoir, 1949,) Se habla de la lucha de ambos géneros. Donde el hombre, históricamente, se impone sobre la mujer, como sujeto de poder. Y todo lo relacionado con ellas es visto como algo menor. Que más propio de la mujer que la femineidad, ¿no?

Algo descabellado que entendí, gracias a Beauvoir, es que a las mujeres se les impone una femineidad que se acomode a los hombres. Las mujeres deben construir su identidad de género, de tal manera que los hombres las perciben como objeto de deseo. Como si su rol en la vida, solo se resumiera en recibir la aprobación de un hombre. Lastimosamente, muchas mujeres caen en esa trampa. Pero aquellas que no, son tachadas como brujas, feas, tontas, y demás términos peyorativos para desaprobear sus decisiones.

A lo largo de los años como un hombre gay afeminado, he encontrado refugio en las mujeres de mi contexto. Quienes viven constantemente este tipo de presiones. Y al igual que ellas, he recibido de parte de hombre, una serie de palabras peyorativas para referirse a mí. Loca, Laiza, Mariquita, Roscón, Flor y más. Pero la que más se repite es Marica. Me preguntaba entonces ¿Qué es ser marica? Y Manuel Velandia me dijo:

“Ser marica es un acto político. Ser gay, en castellano, es alegre, divertido. A mí me lanzaron una granada por marica, eso de alegre y divertido no tiene nada. No soy homosexual porque esa es la primera enfermedad de carácter mental relacionada con la sexualidad. Por lo tanto, yo lo que soy es marica. Cuando voy por la calle la gente no dice: ‘adiós, maricón’, me dice: ‘adiós, marica’. Entonces es un acto político e histórico ser marica”. (Velandia & Acero, 2023)

Recogiéndome en la postura de Velandia. También pienso que ser marica es distinto a ser gay u homosexual. Pero por razones un poco más peculiares. Cuando pienso en la identidad gay, pienso en un sin fin de identidades que en muchas ocasiones rechazan la feminidad. Muchas personas pensarían que no existe machismo y misoginia en la comunidad gay, pero es falso. De hecho, me atrevo a decir, bajo mi experiencia, que es muy latente. Y ser lesbiana o bisexual también puede llegar a recogerse en la palabra homosexual.

Por otra parte, comprendí que ser marica, se asemejaba mucho al significado de la palabra anglosajona *Queer*. En cierto momento de la historia, esta palabra fue usada como término peyorativo para referirse a todas aquellas personas “extrañas” que, se salían de la norma. Especialmente a personas como nosotros. Los hombres afeminados. Las locas, Laizas, Mariquitas, Roscónas, Flores y especialmente Maricas. Hemos decidido tomar ese concepto y volverlo palabras de las cuales no sentimos orgullosos. Porque mientras los hombres nos dicen que somos algo menor, nuestros pares y las mujeres que nos acompañan, resaltan nuestra fuerza para ir contra corriente.

VISTO CON LENTES DE MACHO:

VARÓN=FUERZA, TRABAJO, VALOR.

HEMERA=DEBILIDAD, OBJETOS SEXUALES, TORPEZA.

MARICA= ERROR

6

Aunque, para ciertos miembros de la comunidad, nuestra postura frente a la palabra es positiva. Esto no es igual para los hombres heterosexuales. Quienes la ven como un insulto que, atenta contra su masculinidad frágil. Mientras pensaba en esto, Javier Sáez me dijo:

“... Y lo que es peor, se trata de una masculinidad que vive siempre pendiente del pánico a la posibilidad de ser marica... En el fondo la masculinidad se basa en un profundo sentimiento machista, la idea de que ser una mujer “es malo”, o “es peor” que ser un hombre. Parte del odio homófobo viene de identificar al gay con una mujer y de penalizar ese deslizamiento “traidor”: no es un hombre “de verdad” y lo que es peor, se aproxima a “la mujer ...” (“Masculinidades Y Cambio Social,” 2016, p 71-72)

El texto de Sáez hace que me remita a aquellos años de colegio, donde intentaba ocultar quién era. Yo sentía pánico de que uno mis compañeros hombres, se acercara a decirme “Marica”. Sin embargo, era imposible que eso no pasara. Mi cuerpo gritaba esa palabra. Y ellos lo usaban para reírse de mí. No entendía que era lo negativo de ser marica. Yo no los estaba forzando a ser como yo, ni nada parecido. ¿Por qué les incomodaba verme existir? Luego de leer las palabras de Sáez, entendí que, la razón por la cual mi presencia generaba tanta incomodidad. Es que, según entiendo, bajo la mirada de la masculinidad machista, el tener un cuerpo masculino, me prohibía moverme así. El hecho de que nosotros existamos, les recuerda que en un cuerpo masculino también puede existir la femineidad. Y no hay razón para sentirse avergonzados de ello.

En la actualidad, veo en redes sociales a personas riéndose de la discriminación a miembros de la comunidad LGBTIQ+. Haciendo chistes de nosotros. Como si de verdad, esto causara risa. Pero lo único que demuestran es su ignorancia. Ignoran que en “64 Estados miembros de la ONU todavía criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo” (Amnistía Internacional España, 2023) Eso quiere decir que nosotros no tenemos derecho amar a quienes nosotros queramos, en 64 países. Que amar nos cuesta la vida. Y no solo amar. También ser como somos en Colombia. “Colombia es el país latinoamericano más letal para las disidencias sexuales y de género. En 2022, al menos 148 personas LGBTI fueron asesinadas, según un informe de la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe (Sin Violencia LGBTI), un grupo de organizaciones civiles que desde 2016 recopila datos de homicidios de esa población.” Entonces signo sin entender ¿Dónde está el chiste?

¿SOMOS SOLO UN CHISTE?
¿SOMOS SOLO ESO?
¿TE PARECE GRACIOSO LA MUERTE DE MIS HERMANAS?

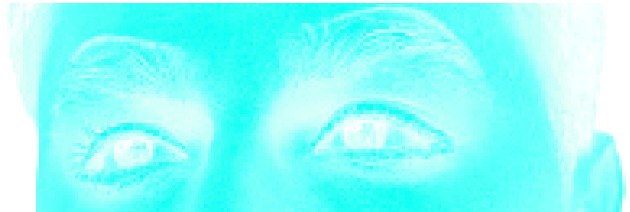

Ahora bien, durante mucho tiempo la sociedad ha categorizado a las personas dependiendo estos códigos o decisiones particulares a la hora de mostrarse frente al mundo. Dentro de estos códigos podemos concluir la forma de moverse, por ejemplo. A esto se le llaman los estereotipos. Pero ¿El estereotipo es bueno o malo? Juanita León, me escucho y me contó que Theodore Newcomb, le había dicho que

“... los estereotipos no son ni buenos ni malos, incluso, los describe como ayudas a las personas, ya que economizan el tiempo a la hora de interpretar situaciones lo que quiere decir que, sin los estereotipos, los seres humanos tendrían que analizar cada nueva situación como si nunca se hubieran acercado a ella...” (León, Santaella & Newcomb, 2011, p 11-12)

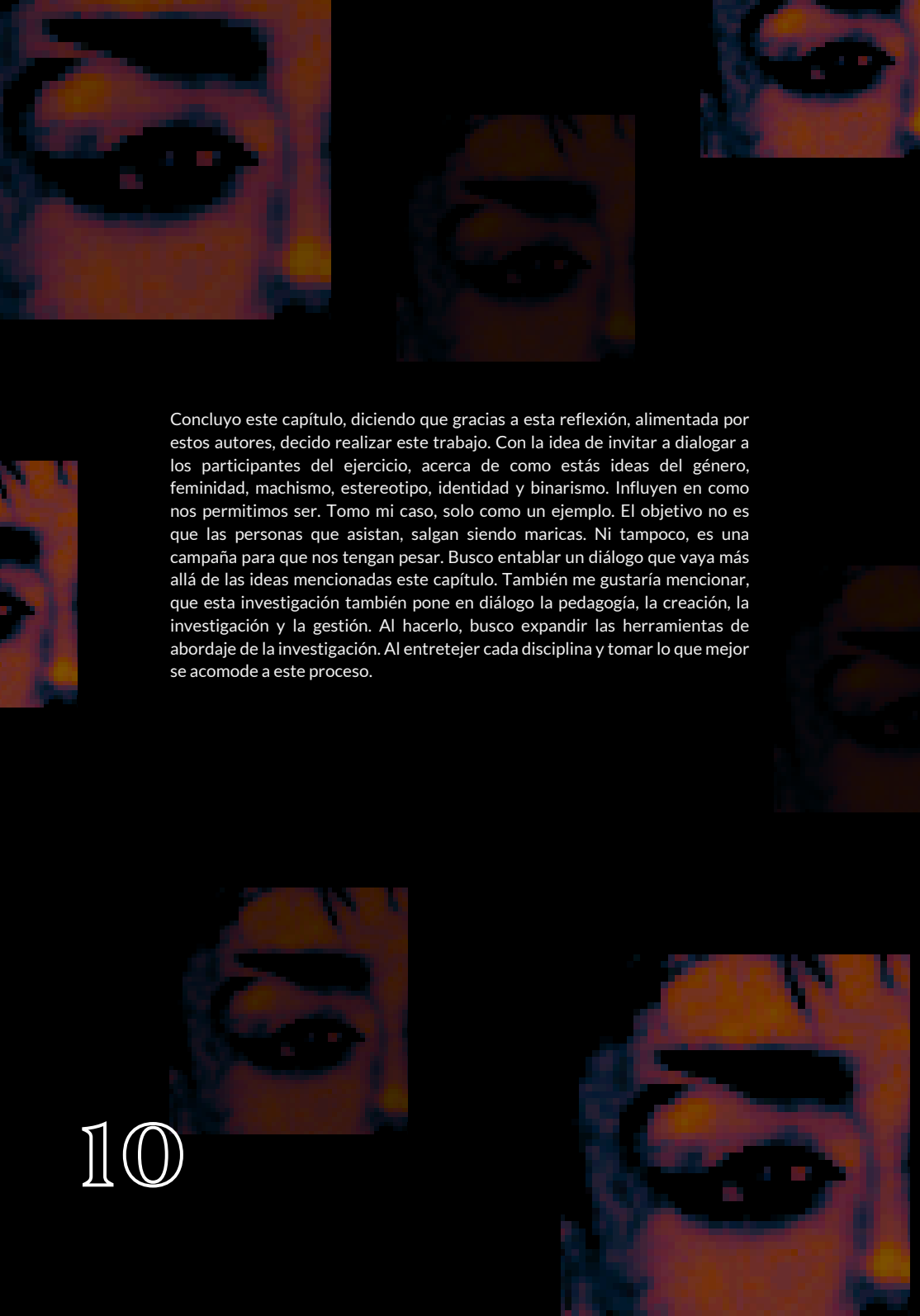
Cuestionó a Newcomb, quien, en palabras de León, afirma que este proceso no es ni bueno ni malo, sino más bien ayuda a economizar el tiempo de las personas a la hora de interpretar una situación. ¿Pero a qué costo? Los seres humanos no somos una “situación” sencilla. Es necesario tomarse el tiempo, para saber a quién tenemos enfrente, antes de realizar cualquier juicio de valor. Además, entendamos que los juicios de valor, resultados del estereotipo, son rápidamente llevados a actos de segregación. Por ejemplo. Si una persona homofóbica, ve a un hombre afeminado en una reunión social. Lo más seguro es que no se acerque él, porque asocia la feminidad con la homosexualidad. Lo cierto, es que los seres humanos a veces somos más complejos que el binarismo. Yo tengo muchos amigos gais, que son muy masculinos, y amigos heterosexuales femeninos. La manera en que nos movemos, no está amarrada a nuestra sexualidad. La pregunta aquí es ¿A quiénes les cuesta el estereotipo? Newcomb, dice que el estereotipo “economiza tiempo”. Pero a la larga, esto nos ha costado mucho tiempo en disputas sin sentido. Por eso, me atrevo asegurar que el estereotipo es una manera primitiva de relacionarnos. Si nosotros expandimos la idea de que el hombre es masculino y la mujer es femenina. Nos permitimos explorar nuevas formas, gobiernos, sin límites.

A El estereotipo dice muchas cosas que, no son verdad. Dice que las personas pobres somos pobres, porque queremos Que los profesores son profesionales fracasados que no tuvieron otra opción que dedicarse a la docencia. Que un hombre gay y uno heterosexual no pueden ser amigos, porque el gay se va a enamorar del heterosexual. Lo cierto es que, yo soy un estudiante que nació en un contexto pobre, pero quiero salir adelante y para nada veo la pobreza como algo añorado. No soy fracasado, mi idea de éxito no radica en el dinero, sino en dedicarme a lo que amo. Estoy formándome como docente, porque quiero ser docente, pero también artista, investigador, gestor, filántropo, etc. ¿Quién dice que no puedo hacerlo eso? Y ¿Quién define el éxito ajeno? Ahora, la mayoría de mis amigos hombres, son heterosexuales y no estoy enamorado de ninguno.

A veces nos dejamos llevar del estereotipo para definir en su totalidad a una persona. Con etiquetas como bueno o malo. Hombre o mujer. Y lo que es aún peor, pensamos que siempre el ser humano, va a mantenerse en ese mismo lugar, toda la vida. La vida, como la veo yo, es un proceso de transición constante. Relaciono eso de la transición, con lo que Arnold van Gennepe me contó un día acerca del ritual. Él me dijo que los rituales tienen tres momentos “... preliminares (separación). liminares (margen) y postliminares (agregación)...Los ritos del umbral no son, por consiguiente, ritos «de alianza» propiamente hablando, sino ritos de preparación para la alianza “(van Gennepe, 1906, p 25-37-38) El ritual, también es un tránsito. Y al igual que la vida, tampoco es binario. Por ejemplo, el paso de la niñez a la juventud. Uno no se despierta un día siendo joven. Primero transita por la adolescencia. Etapa en la que nuestro cuerpo y mente experimentan cambios significativos. Que nos separan de nuestra niñez y nos acerca a la juventud. Pero también, es una etapa donde padres e hijos tienen los conflictos más grandes. Especialmente en la comunicación y toma de decisiones. Para los padres, ellos no son jóvenes. Es decir, todavía no pueden hacer “cosas de grandes”. Pero a los adolescentes, ya les incomoda ser tratados como niños. Quizás si ambas partes, vieran con matices el proceso, el diálogo sería más sencillo.

Lo cierto, es que veo el binarismo como una postura en la cual el ejercicio del diálogo se vuelve complicado. Y no solo para personas como yo, que vivimos en el umbral del género. Si no para todo el mundo. A todos nos estereotipan, nos intentan decir que debemos hacer y cuando hacerlo. Nos llenan de un montón de información, sin siquiera preguntarnos nuestra opinión. Y nos juzgan desde una postura binaria, que como ya lo mencione, no tiende escuchar opiniones que no sean radicales.

Concluyo este capítulo, diciendo que gracias a esta reflexión, alimentada por estos autores, decido realizar este trabajo. Con la idea de invitar a dialogar a los participantes del ejercicio, acerca de como estás ideas del género, feminidad, machismo, estereotipo, identidad y binarismo. Influyen en como nos permitimos ser. Tomo mi caso, solo como un ejemplo. El objetivo no es que las personas que asistan, salgan siendo maricas. Ni tampoco, es una campaña para que nos tengan pesar. Busco entablar un diálogo que vaya más allá de las ideas mencionadas este capítulo. También me gustaría mencionar, que esta investigación también pone en diálogo la pedagogía, la creación, la investigación y la gestión. Al hacerlo, busco expandir las herramientas de abordaje de la investigación. Al entretrejer cada disciplina y tomar lo que mejor se acomode a este proceso.

PREGUNTAS Y MAS PREGUNTAS

Cada eje de la investigación, tiene una serie de preguntas que encaminan la manera en la que se construye el dispositivo. Por eso enmarcar un trabajo como este en una sola pregunta, es complejo. Siguiendo esta premisa, decidí no hablar de propósitos, ni objetivos, sino de preguntas detonadoras. ¿Detonadoras de qué? A veces gracias a una pregunta se detonan acciones, decisiones o más preguntas. Así que voy a compartir las preguntas que me acompañaron en el proceso. Las cuales van a ser resueltas a lo largo del desarrollo de este texto.

Preguntas de investigación:

¿De qué manera los contextos sociales, culturales y educativos han influenciado en las construcciones identitarias de género?

¿Cómo estos contextos moldean los permisos corporales otorgados por una sociedad heteronormativa?

¿Cómo generar un dispositivo que permita entablar un diálogo acerca de nuestros procesos de construcción identitaria?

Preguntas para la creación:

¿Qué método puedo usar para crear el dispositivo?

¿Cómo usar la narrativa de los sucesos de mi vida para invitar a la reflexión de los estereotipos de la identidad marica?

¿El vestuario puede comunicar un mensaje por sí solo?

¿Cómo despojarme de la responsabilidad de las expectativas del ser marica?

¿Por qué defender la figura de las divas pop?

¿Cuál es mi responsabilidad frente al estereotipo en el escenario?

¿Esto se trata solo de mí?

¿Con qué criterio yo puedo definir quiénes sí y quiénes no pueden ingresar a ver la obra?

Preguntas Pedagógicas:

¿Cómo crear un espacio seguro?

¿Cómo integrar las nuevas tecnologías para la creación de un espacio seguro?

Preguntas de gestión

¿Qué necesito para llevar a cabo el dispositivo?

¿En qué espacio debería hacerlo?

¿A qué población le podría interesar hacer parte de la experiencia?

Preguntas extra:

¿Puedo hacer un proyecto en el cual dialoguen las prácticas pedagógicas, disciplinares e investigativas que hacen parte del perfil del egresado?

¿Por qué tengo que dividirme para encajar?

Diosa Marica

“El propósito del arte es lavar el polvo de la vida cotidiana de nuestras almas.”

Pablo Picasso

Crear desde las artes escénicas bajo mi experiencia, es conectarse con la cotidianidad y darle una mirada poética. Bajo mi punto de vista, el ejercicio de la creación es un músculo que debe ejercitarse, constantemente, por medio de la apertura de los sentidos. Nuestro vasto mundo nos brinda una gama de posibilidades deliciosas, para generar obras de arte. Es por eso que, dentro del dispositivo, adoptó el contexto de un cuerpo Queer como un lugar válido. Del cual tomó las experiencias y referencias para hacer evidente mi postura política y pedagógica como docente, artista, investigador y gestor. Pero sobre todo como una persona marica.

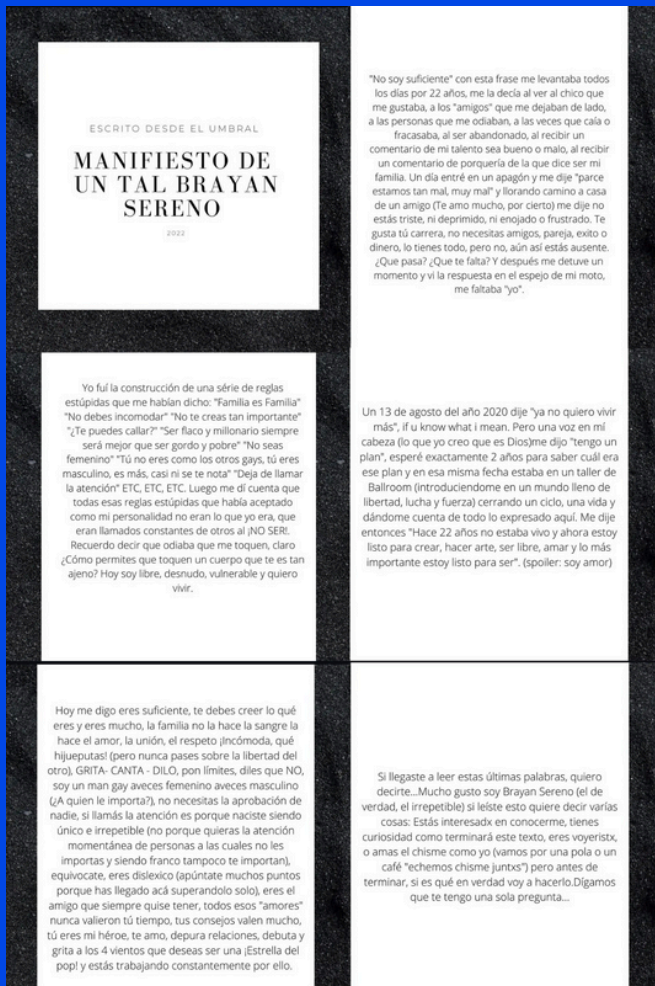
En relación con lo expresado anteriormente. La búsqueda de una metodología que acogiera mi perspectiva frente al ejercicio de creación fue uno de los mayores retos. Entonces decidí hacer un tejido entre algunos aspectos de las metodologías de la autoetnografía y elementos de la investigación-creación como el desarrollo de laboratorios de experimentación corporal, escritural y espacial que permitiera generar un camino hacia el proceso.

El primero de ellos, la auto etnografía, es una metodología que une los métodos autobiografía y etnografía para desarrollar reflexiones, tomando el aspecto subjetivo de la biografía y el análisis antropológico de la etnografía. “Cuando los investigadores hacen auto etnografía, escriben retrospectiva y selectivamente sobre epifanías que surgen y que son posibles porque ellos mismos son parte de una cultura y tienen una identidad cultural particular...” (Ellis et al., 2015, p 253). Por otra parte, “Cuando hablamos de investigación-creación nos referimos al hecho de otorgar a los procesos de creación y producción de obras artísticas, llámense espectáculos escénicos, objetos plástico-visuales, actos performáticos, piezas sonoras, etcétera, la condición de objetos cognitivos. Para ello, es necesario distanciarse de la tradición positivista que ve en los artefactos artísticos simples entidades ornamentales que detonan emociones” (Castillo, 2013, p 57). La manera de tejer los anteriores aspectos, fue tomar algunas decisiones, como por ejemplo desarrollar una narrativa, que diera cuenta del proceso de creación, integrando aspectos propios de mi experiencia de vida y algunos aspectos teóricos y técnicos importantes. De esta manera, se entretujan los lenguajes que brindaron herramientas para dar forma a la puesta en escena, los formatos de los laboratorios y la escritura de este documento convertido en una huella de proceso.

3. De aquí en adelante hablaré bajo mis pronombres, él y ella, porque es así como me siento más cómoda.

4. Este término es usado en la investigación doctoral de mi tutora Paola Andrea Ospina.

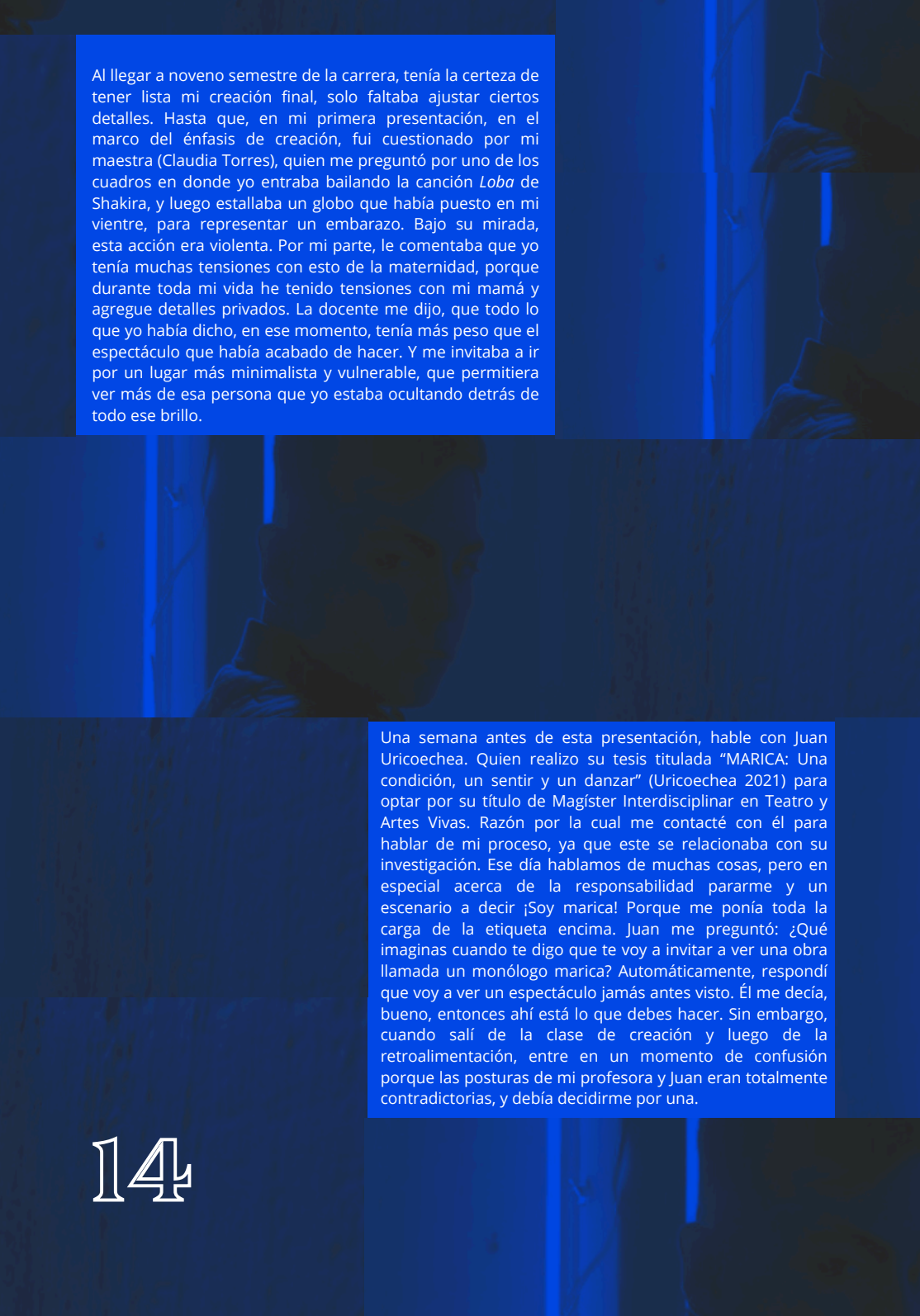
Expuesto lo anterior, quiero detallar como surgen cada una de las decisiones en la puesta en escena. En primer lugar, la narrativa nace de un texto publicado en mi Instagram llamado "Un manifiesto de un tal Brayan Sereno" el cual ya no está disponible en mi cuenta, sin embargo, adjuntaré algunas imágenes de este manifiesto.

El manifiesto, meses después, se fue transformando en un texto llamado "Un monólogo marica". Donde se expandía la idea de ¿cómo fue mi descubrimiento identitario? Y como a esta pregunta y proceso se articuló al proceso de un taller de Voguing con Pantera Godoy. Esta persona es una importante figura en medio de la cultura Ballroom y sus conocimientos ampliar mi pregunta me aplicaron el espectro de mi investigación. En este taller, entendí que, durante 22 años, había crecido con la idea de que no tenía la posibilidad de decidir quién ser. Que sólo podría ser "un hombre" y que tenía que cuidar que mi presencia no incomodara a los demás. Vivir esa experiencia con Pantera, me hizo entender que esto no me hacía sentir vivo. El abordaje de los talleres y las conversaciones me permitió integrar algunos elementos interdisciplinarios como la danza, la música, la performance, etc. Estos caminos de la creación me dieron insumos para hacer un show para celebrar mi viaje de autodescubrimiento.

13

5. El voguing es un estilo de baile que surge en el marco de la cultura ballroom. Sus movimientos suelen ser dramáticos y muy exagerados, con inspiración de las poses editoriales de las modelos en la revista Vogue, la gimnasia, el break dance y hasta el arte egipcio. (Shock, 2021)
6. La cultura del ballroom nació en Nueva York y se convirtió en un espacio de liberación y expresión para la comunidad LGBTQBIQ+ que en su momento era perseguida y discriminada. Son eventos que unen baile, lip sync, modelaje y performance. (Shock, 2021)

Al llegar a noveno semestre de la carrera, tenía la certeza de tener lista mi creación final, solo faltaba ajustar ciertos detalles. Hasta que, en mi primera presentación, en el marco del énfasis de creación, fui cuestionado por mi maestra (Claudia Torres), quien me preguntó por uno de los cuadros en donde yo entraba bailando la canción *Loba* de Shakira, y luego estallaba un globo que había puesto en mi vientre, para representar un embarazo. Bajo su mirada, esta acción era violenta. Por mi parte, le comentaba que yo tenía muchas tensiones con esto de la maternidad, porque durante toda mi vida he tenido tensiones con mi mamá y agregue detalles privados. La docente me dijo, que todo lo que yo había dicho, en ese momento, tenía más peso que el espectáculo que había acabado de hacer. Y me invitaba a ir por un lugar más minimalista y vulnerable, que permitiera ver más de esa persona que yo estaba ocultando detrás de todo ese brillo.

Una semana antes de esta presentación, hable con Juan Uricoechea. Quien realizó su tesis titulada "MARICA: Una condición, un sentir y un danzar" (Uricoechea 2021) para optar por su título de Magíster Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas. Razón por la cual me contacté con él para hablar de mi proceso, ya que este se relacionaba con su investigación. Ese día hablamos de muchas cosas, pero en especial acerca de la responsabilidad pararme y un escenario a decir ¡Soy marica! Porque me ponía toda la carga de la etiqueta encima. Juan me preguntó: ¿Qué imaginas cuando te digo que te voy a invitar a ver una obra llamada un monólogo marica? Automáticamente, respondí que voy a ver un espectáculo jamás antes visto. Él me decía, bueno, entonces ahí está lo que debes hacer. Sin embargo, cuando salí de la clase de creación y luego de la retroalimentación, entre en un momento de confusión porque las posturas de mi profesora y Juan eran totalmente contradictorias, y debía decidirme por una.

La semana posterior, a todo lo que comenté anteriormente, me detuve a pensar que quería hacer. Tomar la decisión de rehacer todo y alejarme del espectáculo sonaba algo descabellado, teniendo en cuenta el tiempo tan limitado. Pero no hacerlo, me hacía sentir que mi discurso y mi acción eran incoherentes. Es allí donde revisito mi manifiesto y encuentro una parte que decía algo como: "Quiero hacer un arte que incomode". Y al mirar mis materiales escénicos me di cuenta de que lo único que estaba logrando con todo lo construido era perpetuar un estereotipo del marica showsero, pero yo soy más que eso. Somos más que un chiste. Entonces tuve que repensar cómo transmitir esta premisa.

Decido hablar con mi tutora, quien luego de una charla, que por suerte habíamos grabado, me invita a transcribir una parte de la conversación donde hablo de mi reflexión con relación a todo lo que me estaba pasando y para nuestro siguiente encuentro, el cual iba a ser junto a la profesora de creación, presente esto. El día de la presentación tenía mucha expectativa porque jamás había ido por esta dirección en mi proceso de creación, siempre buscaba hacerlo todo espectacular, sin embargo, ese día, llegué, me senté en una silla, sin maquillaje, sin luces, ni música y vestuario. Entonces en el escenario era: Brayan sereno y mi lectura. Una parte de mí creía que ambas profesoras me iban a desaprobarme, que no iba a ser lo suficiente lo presentado, me sentía desnudo. Pero fue todo lo contrario, ellas felicitaron mi valentía y me dijeron que, que esta era la ruta, ese era mi monólogo, una lectura dramática de relatos que traían al presente mi historia, y esta ruta permitía abrir el diálogo con relación a mis preguntas.

A continuación, compartiré 10 mandamientos que sirvieron de filtro para dar forma a esta puesta en escena, cada aspecto tiene una lógica en relación con estas premisas y a su vez es una puesta que deriva de la metodología.

10 mandamientos de la Diosa marica: Estrategia metodológica en el proceso de creación.

Me autodenomino la Diosa Marica dentro de mi proceso de creación, porque veo la acción creadora como algo sagrado. Tanto así que decido hacer un decálogo donde busco sintetizar mi estrategia metodológica en el proceso de creación. El objetivo de esta, es alejarme de mi primera postura creadora. En la cual quería hacer un espectáculo que, sin darme cuenta, perpetuaba estereotipos que entorpecen mis intenciones.

- 1.No perderás el propósito de tu creación.
- 2.Debes entregar cuerpo y alma a tu creación de manera genuina.
- 3.Todo cuenta y si no cuenta, no sirve.
- 4.Sé la antítesis del estereotipo.
- 5.Responsabilízate de cada palabra y acción en el escenario.
- 6.Replantéate las veces que sean necesarias para hacer un buen trabajo.
- 7.Si tú no disfrutas de tu obra, no le pidas al público que lo haga.
- 8.Que la comodidad siempre te incomode.
- 9.Recuerda que la inspiración está en todos lados.
- 10.Respetar a otros dioses como esperas que te respeten.

1. No perderás el propósito de tu creación.

El primer mandamiento nace de todo lo que comente anteriormente. A veces, uno como creador, en el marco de la investigación como estudiante de Artes Escénicas, pierde el rumbo. Por el nivel de éxtasis que puede generar las reflexiones del proceso. Pero estas mismas conjeturas, a veces, lo desvían a uno del propósito inicial. Así que, siempre que me siento perdido regreso a mi pregunta como un camino para reconectar y direccionar los pasos al lugar al que quiero llegar.

2. "Debes entregar cuerpo y alma a tu creación de manera genuina"

El segundo mandamiento, es una invitación constante que mis profesores de la carrera siempre nos hacían, pero jamás hice caso. En el año 2022, como parte de mi primera investigación, me pregunto por la correcta representación de la comunidad trans en el teatro. Para que esto fuera posible necesitaba conocer a la población. El 13 de agosto de ese año asistí al taller de Voguin con Pantera Godoy. Todo con la esperanza de encontrar "aliados" para esa investigación. En medio de la experiencia. Me di cuenta de que mi acción era colonizadora. Antes de pensar en "ayudar" otras luchas, debía ayudar a la mía. Una frase que recuerdo, dentro de todo este camino, fue dicha por un profesor "cuando te entregas al ejercicio, el ejercicio te entrega algo." El taller lo tomé con entrega absoluta y pude ver como algo cambió, en mí, ese día para siempre. Es probable que no estaría donde estoy ahora, si no me hubiese comprometido con mi trabajo.

3. "Todo cuenta y si no cuenta, no sirve"

El tercer mandamiento es quizás uno de los más complicados a la hora de poner en práctica. Cuando me presente con la profesora de Claudia (docente del énfasis en creación) ella me preguntaba el porqué decidí ponerme una sábana como vestido. Entiendo que esto pueda causar "burla" o "rechazo" pero es precisamente esa su función. En medio de la obra yo cuento como jugaba a ser una princesa en mi infancia y mi vestido era la sábana de mi cama. De allí es esta decisión estética. Además, refuerzo el mensaje de que no podemos juzgar a alguien por su apariencia, ya que detrás por lo general hay una historia. Somos una historia viva y todo lo que tenemos puesto, cuenta, pero es necesario sentarse para escuchar más allá de los supuestos. Por esta razón, a diferencia de otras ocasiones, mantengo mi postura firme en cuanto a las decisiones conscientes del vestuario en el proceso.

4 "Sé la antítesis del estereotipo"

El cuarto mandamiento es uno de mis pilares más importantes a la hora de crear. Huir al cien por ciento del estereotipo es, a mi parecer, imposible mientras sigamos habitando nuestra sociedad. Mi propósito no es desligarme de las etiquetas, sino más bien darles una vuelta, o representarlas de tal manera que generen reflexiones. Tiendo a estar a la escucha de las personas por esta misma razón.

A diferencia del "Dios cristiano que es perfecto", yo, la Diosa marica, acepto que soy ante todo humana y que esto me hace rica en matices. Acepto las críticas, porque estas mismas me permiten replantearme. No soy omnisciente, ni omnipresente, por esta misma razón entablo conversaciones para enterarme de lo que sucede más allá de mis narices. Durante este proceso, he cometido miles de errores, y es probable que los siga cometiendo, por eso mi estrategia para mantenerse al margen de la perpetuación de los estereotipos es abrir mis sentidos a todo lo que me rodea y establecer vínculos críticos entre lo que leo, veo y siento.

5. Si tú no disfrutas de tu obra, no le pidas al público que lo haga.

El séptimo mandamiento habla de un filtro que uso para definir si algo funciona o no dentro de la creación. Cuando me siento desconectado de las cosas que estoy haciendo, entonces sé que debo depurar elementos. Porque si yo, como Diosa Marica, veo mi creación con desdén, no puedo esperar menos de los espectadores. Quienes, cuando van al teatro, esperan disfrutar de un momento extra cotidiano. Además, con los ensayos, la repetición y todo lo que implica el montaje, el tener la sensación de que lo que uno está haciendo es aburrido, genera pereza de trabajar o pulir la escena. Así que siempre busco hacer de mis creaciones una experiencia que empezando por mí, sea emocionante.

6. "Replántate las veces que sean necesarias para hacer un buen trabajo".

El sexto mandamiento es algo que me costó entender. Por lo general, en procesos como estos se busca llegar a un objetivo. Pero en el camino uno puede replantearse muchas cosas, e incluso toda la investigación. En mi caso al inicio quería montar una dramaturgia, luego escenificar el "monologo marica", después llegaron las narrativas de mi vida y finalmente encontré mi camino entendiendo que esto que yo estaba construyendo no era una obra, sino un dispositivo que dialogaba con todas las áreas que aprendí en mi proceso como estudiante de Artes Escénicas en la Universidad Pedagógica Nacional. Pero eso no quiere decir, que todo lo que hice, se haya desechado a la basura. Luego de tanto "fracaso" me di cuenta de que siempre estuve en la misma investigación, solo que faltaba aterrizar los conceptos y las intenciones.

Este mandamiento también se relaciona con la idea de que cuando hay comodidad, entonces quiere decir que es momento de instalarse y no avanzar más. A veces, ese es el momento en donde uno está más perdido y necesita replantearse todo. Por otra parte, a veces los artistas somos celosos con nuestras ideas, pero el cerrarnos a la visión del otro no permite que lo que estamos haciendo se potencie y llegue a nuevos alcances. Obviamente, hay que tener criterio para saber cuándo aceptar una sugerencia.

7. Si tú no disfrutas de tu obra, no le pidas al público que lo haga.

El séptimo mandamiento habla de un filtro que uso para definir si algo funciona o no dentro de la creación. Cuando me siento desconectado de las cosas que estoy haciendo, entonces sé que debo depurar elementos. Porque si yo, como Diosa Marica, veo mi creación con desdén, no puedo esperar menos de los espectadores. Quienes, cuando van al teatro, esperan disfrutar de un momento extra cotidiano. Además, con los ensayos, la repetición y todo lo que implica el montaje, el tener la sensación de que lo que uno está haciendo es aburrido, genera pereza de trabajar o pulir la escena. Así que siempre busco hacer de mis creaciones una experiencia que empezando por mí, sea emocionante.

8. "Que la comodidad siempre te incomode"

En el sexto mandamiento hablé de la comodidad de las decisiones y el trabajo más investigativo de la creación. Pero aquí hablo más del trabajo en los lugares cómodos. Bajo mi mirada, si quiero de verdad hacer un arte que incomode, primero debo incomodar a mí, de esta manera eleva la posibilidad que quienes me vean la acción escénica, también lo hagan. Debemos ser valientes y si no estamos dispuestos a todo. Si todo nos parece fácil. Tal vez ese camino sea superficial y no vas a generar ninguna clase de pensamiento nuevo al espectador.

9. Recuerda que la inspiración está en todos lados

A veces hacemos menos aquellas cosas de nuestra cotidianidad como nuestro lenguaje coloquial, nuestra ropa, chistes, entre otras cosas. Pero todo esto enriquece nuestra identidad, a lo largo de "Nuestro monólogo marica..." entendí que soy mi contexto y esta es la materia primera con la cual puedo expresarme. Además, que cuando uno hace arte, partiendo de uno, las obras se vuelvan más auténticas, porque uno está poniendo un pedazo de su mundo. Recordemos que los seres humanos somos un mundo complejo, siguiendo esa lógica uno al crear desde su ser complejiza sus obras.

10. Respeta a otros dioses como esperas que te respeten

Por último, el décimo mandamiento es ético. Como creadores, debemos entender que el trabajo que implica crear no es sencillo. Tampoco lo hace cualquiera. Por ende, debemos tener tacto a la hora de intervenir en la creación de otros dioses. Entender que de nuestra capacidad de escuchar al otro. Está nuestro poder de ir más allá. Esto no es una competencia. No debemos ver al otro como un enemigo. Apoyémonos los unos a los otros, con respeto.

Respetemos nuestro trabajo también. Durante mi proceso, y luego de muchas caídas, entendí que, no podía mostrar mi lado más vulnerable a todo el mundo. Prostituir mi historia en función de un título universitario. Eso no quiere decir que no lo haya hecho, lo hice. Pero gracias a este proceso entiendo que esto no puede funcionar. Nuestra historia es como el cepillo de dientes, y no puede estar boca de todos. Pero entonces, ¿Qué hago? ¿No muestro nada? ¿Con qué criterio yo puedo definir quiénes sí y quiénes no pueden ingresar a ver la obra? Claro, soy la Diosa Marica que está detrás de todo. Puedo hacer lo que yo quiera. Pero no soy una tirana. ¿Entonces?

Quiero cerrar este capítulo diciendo que a lo largo de este proceso no solo he creado filtros para depurar mi manera de crear. También, lo hice con mi mente. Decidí que mi manera de crear era rompiendo todas mis reglas. Yendo más allá de mis límites. Permittiéndole entender que no soy el único que hace esto de crear. Puedo inspirarme a mi alrededor, siempre con el debido respeto del ejercicio. Pero también puedo equivocarme, replantearme y no percibirme como una persona sorda al otro. Me nutro del mundo que me acompaña en este camino llamado vida, proceso educativo, construcción identitaria y demás tránsitos que se puedan imaginar Esta apertura me permitió crear un puente entre la creación y la pedagogía. Pero, de eso se trata el siguiente capítulo.

AMÉN

20

PROFE QUEER

"Ser queer es abrazar la diversidad en todas sus formas
y celebrar la singularidad de cada individuo."
- Laverne Cox

Ser Queer o "marica" es celebrarse a sí misma, es silenciar el ruido de las personas que te dicen constantemente "eres un bicho raro" y resignificarlo a un "Sí, soy un bicho raro, y eso me hace valioso". Creo que, en un punto, todos hemos sido esa persona que ha dicho, y a la que le han dicho "raro", por lo cual es necesario empezar a replantearnos, cómo dejar de lado estos lugares de opresión, ya que al final del día todos somos raros y eso es lo que hace al ser humano tan especial. ¿Por qué no celebrarse?

La profe Queer junto a la Diosa marica son dos alter-egos necesarios para la creación de este dispositivo. "Desarrollar un alter ego es una forma de ver hasta dónde puedes llegar, potenciando esos rasgos que crees tener pero que han permanecido atrofiados ante la pujanza de las cualidades dominantes de la personalidad" (Rubio, 2022) Con la profe Queer, saco a flote mi rol como una profe que busca darle la vuelta a todo, para mostrar nuevas formas de ver el mundo. Que presenta contenidos que parecen no tener vínculo, hasta que "la profe Queer" entra al aula. Él hace transposiciones didácticas para complejizar o simplificar un conocimiento. Y de esa manera logra que los estudiantes vean más allá. El discurso y la acción deben ser coherentes. No se le puede pedir al estudiante que escuche, cuando no somos capaces de escucharlos primero. La profe Queer se recoge en la unión de diferentes metodologías a la hora de enseñar. Toma todo con pinzas y saca de cada una lo mejor.

En el marco de mi formación dentro de la Licenciatura en Artes Escénicas, tuve que replantearme todo. Como una persona marica, a veces pienso que debo dividirme en dos. Mi yo profe y mi yo artista. Que solo puedo ser marica en un ambiente. Pero en mis prácticas, he llevado mi ser marica de diferentes formas. Por ejemplo, hice un plan de aula. Cuyo objetivo es que por medio de la creación de personajes, los niños saquen a flote sus identidades. No busco que todos mis estudiantes sean maricas, busco que podamos ver la diferencia con una mirada crítica y no critica. Reconocernos a nosotros mismos primero. Para saber que somos complejos. Y este ejercicio, permite respetar los procesos de construcción identitaria de los demás.

Después de dos años trabajando en el texto dramático, era tiempo de enlazar la creación con la pedagogía, pero no encontraba el camino. Retomando la pregunta ¿Con qué criterio yo puedo definir quiénes sí y quiénes no pueden ingresar a ver la obra? Empecé a pensar que, la respuesta debía estar en ese único lugar que no había explorado durante este proceso. La pedagogía. Para mí, el teatro y la pedagogía tienen mucha similitud, ambos tienen un mensaje o conocimiento que dar, los espectadores/estudiantes reciben conocimiento y al final se espera que haya una transformación de los anteriores. Pero hay algo que me llama la atención. La evaluación en la pedagogía es un punto crucial para saber si de verdad el conocimiento fue recibido, pero ¿Cómo evaluar que el espectador entendió el contenido de la obra de teatro?

Luego de un tiempo analizando. Me di cuenta de ciertas cosas. Cuando hablaba de la investigación, muchas personas pensaban que la población a la que yo quería hablar era a la comunidad LGBTQ+. Se piensa que solo a esa población le interesa hablar de este tipo de temas. Lo cierto es que, bajo mi visión del mundo como una persona Queer, me gusta romper con estos esquemas. La construcción identitaria es algo que nos conecta. Siempre me ha generado curiosidad el porqué algunos ejercicios de diálogo gestionados, por ciertos colectivos, son herméticos. La participación de otras comunidades no son tan habituales. Cuando esto podría incluso dar herramientas de comunicación o generar empatía (aliados) para los fines de las luchas. Por ejemplo, en la lucha feminista la figura del hombre, en algunos ciertos casos, no es muy común. Pero sí no dialogamos con el otro, ¿Cómo vamos a hacer que nuestro mensaje llegue?

“...pienso que los hombres no deberíamos ser voceros o integrantes protagónicos en el movimiento feminista. Y no es que quiera ser excluyente con nosotros, sino que por mucho tiempo hemos sido protagonistas en diversos escenarios en los que excluimos a las mujeres. En ese sentido, podríamos contribuir desde nuestras acciones, cambiando hábitos e ideas que han sido construidos por esta sociedad patriarcal y así colaborar con la transformación social que busca el feminismo.” (Arana, 2022)

Arana, para “El Espectador”, dice algo muy interesante. Que refuerza mi punto. Si bien, es importante respetar el protagonismo que tienen las mujeres en diversos escenarios. No podemos saber, a ciencia cierta, cuáles son estas acciones, hábitos e ideas resultado de una sociedad patriarcal si no dialogamos cara a cara con la lucha de las mujeres. Es un ejercicio incoherente, decir que la omisión es un acto de empatía y solidaridad. También que el mensaje se comunica, sin el receptor presente en el ejercicio del diálogo. Ahora, parece que todo el tiempo estamos huyendo del diálogo. Del ejercicio de escucharnos los unos a los otros, sin que esto resulte en una discusión. No escuchar ambas partes hace complicado hallar nuevos panoramas. Sin el disenso no hay movimiento.

Pero, esto no sucede en dicho movimiento. Tengo amigos heterosexuales que me preguntan, con miedo y curiosidad, algunas cosas. En muchas ocasiones me dicen que no son homofóbicos, ni transfóbicos, pero que les genera tensión, equivocarse en los pronombres de estas personas y ser tachados como violentos. Eso me hace pensar que, la manera en que se están manejando los movimientos políticos, se nos está saliendo de las manos. Ahora cualquier cosa que pase a nuestro alrededor es un ataque consciente. Pero no. Si hablamos de que construimos nuestra identidad desde nuestro contexto, lo más lógico, es que repliquemos discursos de odio que llevan siglos gestándose en nuestra cultura. Sin, en muchas ocasiones, ser conscientes de ello. No creo que sea justo entablar una discusión, muy al estilo cacería de brujas, para acusar a aquellas personas que replican estas conductas. Eso no nos lleva a nada. ¿Por qué no pensarnos mejor en un diálogo que nos permita entender cómo esto nos afecta a todos? La manera en de “salir del rebaño” es saliendo nosotros primero. Mostrando que hay otros caminos e invitando a los demás a ver nuevas formas de ser y estar con los demás.

Al iniciar la carrera, venía con un pensamiento totalmente distinto al que tengo ahora. Agradezco a mis profesores, compañeros, funcionarios y amigos dentro de la carrera. Todos me enseñaron que estas cosas que pensaba, me pesaban. Yo fui el problema. No me quiero pintar como una persona ejemplar. También he sido discriminado. Y teniendo en cuenta mi proceso de deconstrucción. Creo que, de verdad, con amor, los seres humanos podemos encontrar el camino para respetar al otro. Yo odiaba la feminidad en un hombre. Decía “Que nos gusten los hombres, no nos hace mujeres” Hoy entiendo que estas palabras no son mías. Si no que responden a una crianza en un contexto donde el ser femenino en un hombre, era sinónimo de burla, vergüenza y en consecuencia rechazo. Muy pocas veces nos hacemos conscientes de como “el sistema” nos impone nuestra forma de ver el mundo. Entonces, si estos espacios de diálogo no son comunes, ¿Por qué no hacerlos?

Pante, tu lucha alimenta la mía. Tú fuerza es capaz de mover al mundo. Siempre estoy admirando la reina que eres. Gracias por abrirme la puerta a este viaje, que sin ti no sería posible.

“Nací el 20 de enero del 2000 en un hospital de Bosa, según lo que dice mi registro civil. Pero yo sé que nací también el 13 de agosto del año 2022 en ese taller de Vogue junto a Pantera”

Fragmento de mi monólogo.

El es Pantera Godoy. Foto de [@otrodia_otrakiki](#). Recuperdo del perfil de instagram de Pantera [@pntr_g](#). Año:2023

Recordé que el taller de Vogueing con Pantera Godoy, era la más parecido a un espacio seguro que yo había experimentado. También la historia detrás de Ballroom estaba cargada de un discurso muy poderoso. “En 1967 una mujer trans, negra y drag queen llamada Crystal LaBeija dijo: “¡Tengo derecho a mostrar mi color, querida! ¡Soy hermosa y sé, que soy hermosa! Luego de ser discriminada por su color de piel, en una competencia de Drag Queens”. LaBaija, había creado un lugar seguro para todas aquellas personas como ella. Eso es maravilloso. Es por eso que pensé. ¿Como tomar de referencia el taller de Pantera, para crear un espacio seguro, en el que se puedan hablar de la identidad de género?

Luego de meditar, concluí que, Ballroom en especial la categoría Runway en su ejercicio de práctica performativa, se puede enlazar con la práctica pedagógica de las artes escénicas. Runway, proveniente de la palabra anglosajona pista o pasarela. Se trata de una categoría donde se vende a los jurados la fantasía de ser modelos. Pero, para hacerlo competitivo, se integran una serie de códigos. Tales como: Las poses al final de la pasarela, bloquear o entorpecer la caminata del otro, la técnica de los giros, el “shade” que se trata de realizar movimientos para ridiculizar la performance del otro competidor y el uso de elementos que completan todo el ejercicio. Algo que reconocí, durante mi experiencia asistiendo a entrenamientos y Balls, fue que esta categoría, en especial algunos contenidos escénicos, son muy evidentes. Cuando se camina es necesario tener conciencia corporal, espacial y gestual. A la hora de lanzar “shade” es importante tener la intención clara y los movimientos salen por sí solos transformándose en acciones. Al igual que con el uso de elementos, que cobran vida cuando se usan. Por otra parte, me atrevo afirmar que es performativo porque no solo se trata de pasar a la pasarela y caminar. También, se busca comunicar algo. Muchas personas improvisan en ese momento acciones irrepetibles y sin usar ninguna palabra logran decir muchas cosas. Una mirada, un gesto, un movimiento de manos, todo esto en función del mensaje.

Como lo había comentado anteriormente, la profe Queer usa elementos que tal vez no son comunes para dar su clase. Pero ve más allá de lo que otros pueden ver. Es por eso que decidí hacer el enlace del taller junto a Pantera Godoy y la categoría Runway. Para poder expandir las posibilidades del cuerpo de los participantes al taller, y enlazar esto al diálogo del dispositivo en relación la identidad de género. De esta manera desconfigurar los permisos corporales que como sociedad le damos a nuestros cuerpos. Según un estudio realizado a en “Bio MotionLab” ubicado en la universidad de York, en Toronto Canada. Concluyeron ciertos estándares frente como los hombres y las mujeres perciben que es más “sexy” la caminata de estas dos identidades de género.

“Los calificadores de ambos sexos estaban de acuerdo en que el paso masculino más sexy no es el del cowboy, sino el del hombre cuyo paso es una combinación de empuje, energía y decisión...A los hombres les gusta el paso “Catwalk” o al estilo de las modelos en la pasarela: los pies se mueven a lo largo de una línea, casi entrecruzando las piernas. Lo que sí quedó claro es que el paso netamente masculino balanceando el torso no le cabe a la mujer, ya que, según los participantes masculinos, tiene un efecto desagradable y para nada sexy. Para las mujeres el tema es simple: según ellas, balancearse es atractivo, y el paso sin impulso da la impresión de represión del movimiento.” (DW.com, 2007)

Lo que quiere decir, que un acto tan cotidiano, como lo es caminar, se puede transformar en un estereotipo de lo que se supone es atractivo o no de cada uno de los géneros. En runway, no sé hace esta distinción. Hombres, mujeres, y demás identidades, pueden caminar como ellos se sientan cómodos. Claro esta, bajo las categorías americano o europeo. El estilo americano requiere movimientos que se relacionan a la forma de caminar de los hombres expuesta dentro de la investigación de “Bio MotionLab”. El europeo toma la idea de la caminata “Cat walk” de las modelos. Expuestas también en el trabajo ya mencionado que describe como las mujeres “sexys” caminan. Después del desarrollo de esta idea. La pregunta era ¿Cuál sería esa primera población en donde este taller, se pusiera en práctica?

Entiendo, por experiencia propia, que cuando uno llega a la universidad, llega con ciertas concepciones heredadas. Todo parte de nuestro contexto. Entonces, entendí que, los estudiantes de primer semestre 2024-1 de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, eran la población perfecta para poner el dispositivo en práctica. Además, esta investigación entre mezcla la gama de posibilidades que el proceso educativo, dentro de la licenciatura, nos brinda. Es también una forma de mostrarles, qué se puede hacer, cuando uno se entrega al proceso de manera absoluta. Que pasa cuando una va a sus pensamientos y sentimientos, para encontrar un lugar de enunciación frente al mundo. Que este proceso de formación no solo construye a profesores, artistas, investigadores y/o gestores. También alimenta el proceso de formación del ser, de cada uno de nosotros. Esta era mi manera de retribuirle a mi casa, por lo mucho que me permitió crecer.

La manera en que gestioné el espacio fue hablando con nuestra coordinadora Dayan Mayerly Roza Rojas. A quien le comenté a grandes rasgos lo que quería realizar vía correo. Y qué posibilidad había, que dentro de la bienvenida, que estaban organizando para los chicos, yo pudiese poner en práctica mi dispositivo. Ella me comentó que eso era posible. Pero que también, en esos días, uno de nuestros profesores. El maestro Carlos Eduardo Sepúlveda Medina, estaba incapacitado. Entonces, quizá me pueda brindar la posibilidad de cederme, una de su clase de poéticas. Me parecía perfecto. Ella me pidió que, entonces, le enviara una breve descripción de lo que se iba a hacer. Luego me confirmo, que Sepúlveda había dado su aprobación, y los chicos ya estaban informados de la actividad.

Ahora debía apartar un salón en el que se pueda realizar el taller. Busque los horarios de los chicos, me comuniqué con algunos de ellos. Y aparte, el salón 103 para el día 22 de febrero del año 2024, en el horario de su clase de poéticas, la cual va desde las 7 am hasta las 9 am. Este salón está ubicado dentro de las instalaciones de la sede de Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Decidí no enviar ningún flyer, porque no quería que ellos se predispusieran para lo que íbamos a hacer. Pero si envié un correo donde les solicite ropa cómoda para trabajar cómodamente. Por último, ese día se cruzaba mi clase con la docente Nini Johanna Sánchez Ávila. Quien por suerte accedió a darme permiso para asistir al taller.

C
H
I
K
A
G
O

Ahora, como parte del proceso de gestión, me comuniqué con Louis Mayorga. Estimado amigo y colega. Quién, además de ser estudiante de la licenciatura. Es un miembro activo dentro de la escena Ballroom en Bogotá, dentro de la escena es llamada Chikago. Y ejerce su rol de madre dentro de la House of Elektras. Todos estos conceptos son muy amplios y no tengo la claridad de cada uno al cien por ciento. Con el fin de entregar una información adecuada de la escena. Decidí invitar a Mayorga para que me ayude a realizar este trabajo. Su papel es de suma importancia, ya que en los momentos que sienta que no puedo responder una pregunta. Ella me va a ayudar a responder.

El dispositivo: Paso a paso.

30

El dispositivo se desarrolló en dos encuentros, los cuales fueron previamente planeados y meditados a detalle. A continuación, compartiré el paso a paso de la primera y segunda parte del dispositivo.

Primera parte: Laboratorio Marica

Paso 1: Para iniciar, voy a preguntar a los chicos si quieren o no participar de manera activa en la experiencia. Aquellas personas que decidan hacerlo, les entrego un consentimiento informado para poder hacer uso de las imágenes recolectadas en el proceso. Además, les pediré la autorización de que lo realizado en el espacio se muestre en este documento. Por supuesto, en este mismo punto, daré la contextualización del proyecto.

Paso 2: Por medio de mi celular, los invitaré a escanear un código QR para que ingresen a un chat exclusivo de WhatsApp. Este chat será el repositorio de las imágenes, preguntas, respuestas y demás aspectos que resulten de la experiencia. Además, se grabará la sesión con audios de WhatsApp, para que ellos puedan revisarlo si es necesario.

Paso 3: Prosigo presentando a mi invitada especial, Madre Chikago, quien estará apoyándome durante todo el desarrollo del taller. Juntas, haremos una contextualización de los aspectos relacionados con Ballroom.

Paso 4: Hago una meditación donde los invito a preguntarse por su identidad. ¿Quiénes son? ¿Qué pasaría si pudiesen empezar de cero? ¿Tomarían las mismas decisiones? ¿Se moverían igual? ¿Se expresan igual? Si pudiesen ponerle un color a su aura, ¿de qué color sería?

Paso 5: Los invitaré a hacer una exploración corporal desde la imitación de los animales. Y tomando como referencia los niveles de altura en que nuestro cuerpo se puede mover, escogerán 3 animales que los reten a moverse distinto. De esta manera, expandirán las posibilidades del movimiento. También esto sirve para disponer el cuerpo para el entrenamiento.

Paso 6: Cuando termine la exploración-meditación, les pediré que escriban en el grupo de WhatsApp su animal y color de "aura". Para confirmar si se logró el objetivo.

Paso 7: Voy a enseñar elementos de categoría Runway en sus dos estilos, junto a mi invitada especial. Haré que los participantes caminen en ambos estilos.

Paso 8: Para finalizar, realizaré un ejercicio llamado Kiki Lounge, en el cual se simulará la competencia de los Ball.

Paso 9: Entregaré un Grand Prize (premio a los ganadores).

Paso 10: Invitaré a los participantes a estar pendientes de nuestro canal de comunicaciones para nuestro siguiente encuentro, en el cual verán el material escénico. Resaltando que solo aquellos que hayan participado del taller y me hayan entregado el consentimiento informado pueden participar. Pero no se pueden llevar invitados externos.

Segunda parte: Un monólogo marica

Paso 11: Me comunicaré con ellos vía WhatsApp para informarles que el día 5 de marzo del año 2024, a las 2:30 de la tarde, en el salón 103, dentro de las instalaciones de la sede de Parque Nacional de la Universidad Pedagógica de Colombia, se hará la muestra del material escénico. También les comunicaré que, para ese día, voy a incluir dos códigos secretos: "Micrófono abierto", el cual, apenas yo lo diga, ellos tienen la posibilidad de tomar mi puesto y hablar de sus reflexiones detonadas por el taller o la creación. Por otra parte, "Runway" es el código para invitar a las personas que decidan levantarse a poner en práctica lo aprendido en el taller.

Paso 12: Me comunicaré con la profesora Claudia Torres, mi maestra de énfasis de creación, para informarle que voy a realizar la muestra de mi creación con población.

Paso 13: Hablaré con mis compañeros Daniela Garibello y Jeison Arenas para que me sirvan de apoyo logístico, con el fin de registrar lo sucedido en esta segunda parte del dispositivo.

Paso 14: Presentaré la creación "Un monólogo marica". Pondré en práctica los códigos Runway y micrófono abierto.

Paso 15: Recibiré la retroalimentación de los presentes.

Lo que pasó, pasó 31

Este capítulo se enfoca en mostrar todo lo que sucedió durante la experiencia de poner el dispositivo en acción. Abordaré el paso a paso, para mostrar y comparar las cosas que sucedieron. Primera parte: Laboratorio Marica

Primera parte: Laboratorio marica

Paso 1: El taller empezó a las 7:30 am del 22 de febrero del año 2024 en el salón 103, dentro de las instalaciones de la sede de Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Junto al grupo de primer semestre 2024-1. Algunos chicos llegaron tarde, lo que retrasó el inicio del taller. Sin embargo, se les hizo entrega de los consentimientos informados y les conté de qué trataba la investigación. Explicué que al firmar el consentimiento, estaban accediendo a que los materiales de registro pudieran hacer parte de este documento.

Paso 2: Efectivamente, se creó un grupo de WhatsApp titulado "Laboratorio Marica". Empecé a motivar la participación en el grupo, haciendo preguntas como: ¿Qué es identidad? ¿Saben cuál es la diferencia entre sexo, género y sexualidad? ¿Qué es la identidad de género? La indicación era que respondieran lo que ellos sintieran. Era totalmente válido usar memes, stickers o simplemente decir "No sé". De esta manera, buscaba descentralizar la participación oral como la única válida e integrar las diversas formas de expresarse. Sin embargo, invité a los chicos a hablar y leí algunas respuestas de personas que no lo habían hecho, garantizando así la mayor participación posible.

Paso 3: Presenté a Chikago, quien enriqueció el ejercicio de contextualización sobre qué es Ballroom. Hablamos también de qué significa ser maricas, del porqué Ballroom va más allá de la competencia y demás temas relacionados con lo que considero una correcta representación de Ballroom. También hicimos la aclaración de que esta escena no es perfecta y tiene ciertos asuntos algo complejos de tratar.

Paso 4: Antes de la meditación, Natalia, una de las participantes, se acercó a mí y me preguntó si la intención del laboratorio marica era generar un puente entre la idea de ser marica y el entender la construcción identitaria como ese proceso que nos une a todos. También me manifestó sus tensiones con cualquier ejercicio parecido al mío. Aun así, dijo que se arriesgaba a participar. En efecto, su intuición era acertada. Era interesante ver qué pasaría con su postura al finalizar el ejercicio. ¿Esa tensión se iba a transformar, fortalecer o mantener igual?

Les dije a los chicos que se acostaran en el suelo y realicé la meditación, acompañada de ejercicios de toma de aire y exhalación. Sus cuerpos pasaron de estar tensos a relajarse. Entonces supe que había funcionado.

Paso 5: Terminado el paso anterior, les pedí que lentamente se fueran incorporando en un nivel bajo para explorar la imitación del primer animal. Ellos debían escoger cualquier animal que se moviera en esa altura. Al inicio percibía que me miraban, miraban a sus compañeros e intentaban representar al animal. Les pedí que se detuvieran y aclaré que mi intención era que disfrutaran de esa exploración, que se centraran en el disfrute del movimiento e ignoraran todo a su alrededor. "Nadie los va a calificar", dije. Seguí con las indicaciones de la exploración y me percaté de que en efecto sí se modificó la exploración, a tal punto que muchos decidieron hacer sonidos. Eso me pareció maravilloso, esa fue una propuesta de ellos.

Cuando llegaron al nivel alto, les pedí que soltaran el movimiento del animal poco a poco y, esta vez completamente erguidos, cerraran los ojos. De nuevo los invité a meditar. Esta vez la invitación fue a pensar en lo que había sucedido. Hice preguntas como: ¿Cuál fue el animal con el que te sentiste más cómodo?

Paso 6: Les pedí que, lentamente, aquellos que quisieran, escribieran en el grupo sus respuestas. Esta vez, todos empezaron a hablar entre ellos, dejando de lado el grupo y muchos no participaron. Entendí que de verdad se estaban apropiando de la clase y que su rol dejaba de ser pasivo. De hecho, me percaté de que muchos empezaron a hablar entre ellos de la experiencia y los pocos que participaron en el grupo de WhatsApp se acercaron a comentarme lo que pensaban. Mientras eso sucedía, Chikago puso Beats de Vogue.

**Haré una pausa para compartir un pequeño glosario de Ballroom. Estos conceptos fueron sacados de lo aprendido en el taller junto a Chikago. Es importante ponerlo aquí para usar los conceptos sin detenerme a definirlos uno a uno. Ballroom

Glosario Ballroom

Algunos conceptos aprendidos en la experiencia del laboratorio marica.

Kiki Lounge:

- Ejercicio que simula un "Ball" para evaluar las capacidades de los participantes en entrenamiento.
- Espacio para aprender de la cultura Ballroom más allá de la competencia.

Ball:

- Competencia dentro de la cultura Ballroom.
- Se evalúan la técnica de diversas categorías bailadas y no bailadas.
- Se incluyen otras formas de mostrar destreza bajo una categoría.
- Ejemplo: Dentro de las categorías no bailadas, encontramos Runway, en la cual se evalúa la caminata de los concursantes.

Runway:

- Categoría dentro de los Balls.
- Consiste en caminar en una pasarela.
- Se compiten en dos estilos: Runway americano y europeo.
- Ambos tienen reglas específicas:
 - **Runway americano:**
 - Realizar giros estables.
 - No agacharse en las poses finales.
 - No mover las caderas.
 - **Runway europeo:**
 - Caminar de manera fluida.
 - Mover la cadera para lograr un caminado de supermodelo.

House:

- Estructura social dentro de la comunidad Ballroom.
- Puede o no tener un lugar físico.
- Conformada por personas con experiencia en la escena.
- Brindan conocimiento, protección y apoyo económico.
- Los miembros adoptan el apellido de la House.
- Ejemplo: Si existiera la House of Pedagógica, yo sería Brayan Pedagógica.

Chantear:

- Animar a los participantes con frases o cánticos.
- Similar a las "porras" del fútbol.
- Ejemplo: ¡Ye! ¡Ye! ¡Yeguaza! (House of Yeguaza).

Jueciar:

- Acción de evaluar la técnica de los participantes.
- Los jueces deben tener un vasto conocimiento en su categoría.
- A la hora de calificar, tienen dos opciones:
 - **Tens:** Aprobar lo que se ha hecho (calificación máxima).
 - **Chop:** Cometer un error en la técnica (descalificación).
- Se clasifica para la siguiente ronda con Tens.
- Por lo general, hay jueces impares para evitar empates.
- Califican con expresiones hechas con las manos.

Commentator:

- Persona que comenta lo que hace un participante en la pasarela.
- Lo hace al ritmo del Beat Vogue.

Beat Vogue:

- Género musical especial para los Ball.
- Caracterizado por usar elementos de la música House.
- Acentúa el cuarto golpe para marcar acciones y movimientos evaluados.

Grand Prize:

- Premio principal de la competencia.
- Se entrega un certificado titulado "Grand Prize", la categoría y el nombre del evento.
- Los premios pueden variar: materiales o simbólicos.

Paso 7: Junto a Chikago, explicamos la categoría Runway y los conceptos del glosario de Ballroom de la manera más coloquial posible. No queríamos saturar a los chicos con tanta información, así que priorizamos el disfrute de los movimientos.

Paso 8: Chikago actuó como jueza y comentarista del Kiki Lounge, cuya única categoría de competencia era Runway. Aportó un sinnúmero de detalles que hicieron del ejercicio una experiencia muy similar a la energía de celebración que se genera en Ballroom: la música, las risas, los chicos chateando, el "shade" y demás elementos característicos de la competencia de los Balls. El grupo se sintió como una gran familia, donde todos estábamos celebrando quienes somos. Algo peculiar en este grupo es que solo una participante escogió competir en estilo Americano. La mayoría optaron por Runway Europeo.

Paso 9: Entregue el "grand prize" a los ganadores.

Paso 10: Al finalizar la actividad, los chicos quedaron con ganas de más. Entonces les invité a hablar con Chikago, quien se ofreció a entrenarlos a algunos de ellos totalmente gratis. Mientras ellos hablaban con ella, yo les comenté que nos comunicaríamos por el grupo para informarles la fecha de nuestro siguiente encuentro.

Segunda parte: Un monólogo marica

Paso 11: Me comuniqué con los chicos vía WhatsApp, para informales los detalles de nuestro encuentro y los códigos: Micrófono abierto y Runway.

Paso 12: Hable con la profesora Claudia Torres acerca de que iba a presentar la creación con público en el espacio de clase de Creación. Ella estuvo de acuerdo y confirma su asistencia.

Paso 13: Garibello y Arenas, accedieron a hacerse partícipes como apoyo logístico.

Paso 14: La puesta en escena se mostró el 5 de marzo del año 2024. A las 2:30 de la tarde. En salón 103, dentro de las instalaciones de la Universidad Pedagógica de Colombia. Como se los comuniqué a los chicos de primer semestre, a la profe Claudia, a mis compañeros Jeison y Daniela. La mayoría de los chicos de primer semestre pudieron asistir. Al igual que la profesora Claudia. Y mis compañeros Daniela y Jeison.

Quiero dar un espacio en este documento para mostrar las reflexiones de los chicos que, participaron en el código micrófono abierto. De esta manera, mostrar su influencia en la transformación de esta investigación. Y también como esto me permitió confirmar algunas intuiciones... Luego de leer las primeras historias. "Abro micrófono"

EL MONÓLOGO DE NATALIA

Una de las participantes. Natalia. Me había comentado que tenía ciertas tensiones con todo lo que se iba a hacer. Esto lo había comentado anteriormente. Sin embargo, se tomó el tiempo de participar. Ella sorpresivamente fue la primera en tomar la iniciativa de hablar. Se sentó y nos compartió como había cambiado su perspectiva frente a lo que significaba ser marica. Con la experiencia del taller. Saco además otro de los temas que quise reservarme para este capítulo. Dijo Natalia: "... Y me llevé una sorpresa muy grata. Porque el nombre, a veces. ¡El nombre! Fue como ¡Uy! ¿Qué vamos a hacer?" (Refiriéndose al nombre del proyecto)

**“NUESTRO MONÓLOGO MARICA”: UN
TÍTULO MÁS POLÉMICO AÚN.**

“Nuestro”, es definido como “adj. y pron. Posesivo que significa lo de cualquier modo nos pertenece y poseemos, ó tenemos en común con otro ú otros” (Campuzano, 1857, p 505). Usar esta palabra encaja mucho mejor con lo que busca este dispositivo. Escucharnos los unos a los otros, para generar un diálogo que a su vez busca la unión de posturas en un espacio de respeto. En un momento, podemos decir que la palabra monólogo se desvirtúa. ¿Pero no sigue siendo un monólogo cuando es un solo personaje el que habla? Es eso lo que hacen los chicos. Se sientan, solos, y nos cuentan algo significativo. Agregar el “nuestro”, es hacer una relación de los relatos. Todo se enlaza con la experiencia que tuvimos. Entonces sí, este monólogo es nuestro. Es contado por cada uno de nosotros. Al final nos tomamos el ejercicio de escucharnos, muy en serio. Asumiré el reto de defender esta idea. Eso hacemos las personas Queer (maricas). Resignificar el mundo, para que este encaje con los lugares liminares en los que vivimos. Ahora, la palabra “Marica” tiene una carga muy fuerte.

Como lo mencioné en el primer capítulo, esta palabra tiende a ser usada de manera despectiva por los hombres hacia otros hombres con “menos masculinidad o fuerza”. Pero de nuevo, este trabajo pretende resignificar lo que ser marica significa. Dejaré que Natalia, lo diga:

Continuando con la apertura del micrófono. O mejor dicho El monólogo de Natalia Agrega. “No hace falta, hacer el show de la vida para ser uno mismo. Que es un lugar de libertad. Yo lo llamaría, más un laboratorio de libertad... En esa libertad hubo diversión, hubo risa, gritos... Entendí mucho el punto de Brayan. Con lo que quería expresar. Y es, ser uno. Más allá de ser marica. Más allá de ser lo que quieras ser...” Definitivamente, ella lo entendió todo. Su participación fue un abrazo al corazón. Este ejercicio no fue hecho netamente para personas de la comunidad LGBTQ+ por esta razón. Quería ver a una persona como Natalia, quien al inicio me expresa su tensión frente a este tipo de espacios. Después ver su transformación me hace sentir afortunado de que mis intenciones y los resultados de este trabajo tienen un mismo sentido. Me pregunto ¿Qué pasa si pongo en práctica el dispositivo a más espacios. Especialmente aquellos en donde personas como yo y mis hermanas, no son aceptadas

Si Natalia está leyendo esto. De verdad, quiero decirte que el hecho de haber tomado la valentía de ir más allá del estigma te hace un ser maravilloso. Desde un principio fuiste fiel a ti misma. No está mal diferir o estar en contra posición. No dudes nunca en cuestionar. Eso es crecimiento. Lo que, bajo mi mirada, está mal, es quedarse en el supuesto. Tú eres inteligente por dudar, y eres sabia por escuchar. Augurio para ti un camino dentro de la carrera, y la vida, lleno de encuentros mágicos como este. Crece mucho, bella. Sigue siendo tú. Gracias Nat.

EL MONÓLOGO DE HELA

Hela. La segunda persona que hablo. Dijo: “Muchísimas gracias por la invitación. Por el espacio seguro que, nos estás brindando hoy. Yo también llegué aquí a la Universidad diciendo cómo ¿Qué es lo que disfruto? ¿Qué es lo que en realidad quiero hacer acá? Sí, me siento como soy y no por cómo me dicen que sea. Y cuando entré a tu actividad. Fue como. Me regalas esos espacios de, de seguridad. De que todo esté en silencio. De que en realidad hagamos las cosas y disfrutemos de nosotros mismos. De lo que es nuestro cuerpo. De lo que es. Desde cómo nos sentamos, hasta cómo nos podemos acostar. Llegar a trámites de: Yo puedo ser un león, yo puedo ser un gorila, yo puedo ser un dinosaurio, yo puedo ser la persona, que mi cuerpo me permite ser. Porque soy yo misma. Y cuando llegamos a concluir la actividad. Fue como... esto en realidad es, por todo lo que he luchado toda mi vida. Por lo que pude haberme dejado unos años de la universidad. Porque yo necesitaba llegar con una mente predispuesta para decir. Aquí puedo ser yo misma. No que tengo que esconder bajo una máscara. Y ya”

“El monólogo de Hela” permite evidenciar que cada parte de este trabajo tiene un porqué. En un momento me sentía inconforme con el vínculo entre el ejercicio de los animales y el entrenamiento del Runway. Sin embargo, creo que, gracias a Hela, pude entender que el ejercicio educativo también se trata de permitir que el otro vincule los conocimientos por sí solo. Sus cuerpos lo hicieron. Pude darme cuenta de eso. Detrás de este ejercicio hay muchas cosas: conectar con nuestra energía animal, entender que nuestro cuerpo tiene unos alcances y, como lo dijo Hela, entender que nosotros podemos ser lo que queramos ser, siempre y cuando nos sintamos cómodos.

Los ambientes educativos que hacen parte de nuestro entorno moldean quienes somos. El miedo de Hela y su búsqueda por un espacio seguro es algo que vivimos a diario muchas personas. Ese espacio de reposo en medio del caos de una ciudad, un sistema, una sociedad que nos dice, a veces sin decirnos directamente, cómo ser.

Hela, si lees esto, Reina, te quiero agradecer por entregarte a la actividad. Como lo dije al inicio, cuando te entregas a la actividad, la actividad te entrega algo. Tú lo viviste, entonces encontraste un espacio seguro. Sabes que fuera de este trabajo estoy contigo, ahora como amigo. Te escucho y te escucharé las veces que sea necesario. Admiro tu capacidad de reinventarte y ser fiel a ti. Te auguré mucho caos, mucha duda y al final el suficiente silencio para encontrar a aquellas personas que abracen el ser tan especial que eres. Hela, eres la mejor. Gracias a ti y a la vida por permitirnos vivir esto juntas.

Después de esta apertura de micrófono retomé mi puesto y seguí con mi narrativa. Los relatos que siguieron contaron: mi infancia siendo marica en un contexto católico. Una breve explicación de cómo, en el marco de mi formación como Lic. En Artes Escénicas, dentro de la Universidad Pedagógica Nacional, empecé a investigar sobre la comunidad Trans. El taller de Voguin con Pantera. Mi proceso de entrenamiento dentro de Ballroom. Y de nuevo “abrí micrófono”. Esta vez Jair átomo la palabra.

EL MONÓLOGO DE JAIR

Jair dice: “Yo creo que hay una escena que es fundamental. Al menos para mí. Y este momento en el que empezamos a pedir perdón, hacia arriba. Por algo que somos y que nos dijeron que estaba mal. No sé, no se necesita tener otro tipo de inclinaciones sexuales. Otro tipo de gustos. Para entender o resonar con lo que nos estás diciendo. Mientras tú empezabas a hablar acerca del perdón “porque me gusta este chico”. Yo decía como “perdón querer ser artista” marichis. O sea, una familia, así como, con toda la intención del dinero y de la contaduría y demás. Ir y decir: Quiero dedicarme a... Y que te digan: No, eso está mal, te vas a morir de hambre, por un lado. Segundo, ¿Qué está haciendo con su vida? Hace un par de semanas. Se está dedicando a la vida permisiva. ¡Uf! Qué bonito darse cuenta que, hay momento donde uno deja de pedir perdón. Asume su identidad. Asume las pocas cosas que tienen claras y empieza a actuar en consecuencia. Y solamente a partir de ahí, es que uno puede encontrar, cierto rango de libertad. Y ya.”

Las palabras de Jair hablan de otro lugar oculto de la investigación. La identificación. La decisión de ser y hacer lo que a uno le nace. Es algo que está allí presente, pero que no se hace explícito. Jair lo saca a flote de manera magistral. No necesitamos ser maricas para entender que es ser maricas. Porque de cierta forma todos somos maricas. A todos nos imponen como ser. Nos dan una serie de reglas para comportarnos. Todos fuimos Jair diciéndonlo a nuestra familia, no soy esto. Soy esto otro. Si Jair lo quisiera, daría rienda suelta a su monólogo y seguiría escribiendo, replicando esta misma metodología. Si así lo quiere, estará allí para acompañarle. Al igual que a todos los chicos que hicieron parte de la experiencia.

Jair, si lees esto, mi hermano, el mundo necesita más gente empática como tú. El mundo necesita artistas con la valentía de vivir para hacer lo que aman, de alejarse de la idea de sobrevivir para cumplir los sueños de los demás. Te mando un abrazo paternal, diciéndote que me siento orgulloso de ti, que te admiro muchísimo. Estoy seguro de que en un futuro muy cercano todo ese esfuerzo será recompensado. Sigue adelante, mi artista. Cuenta conmigo, aquí estoy para ti. Gracias, querido.

Luego de la participación de nuestro amigo Jair, hablé, curiosamente, de mi papá. De mi "salida del closet". Entonces me sentí como Jair. Es increíble cómo nos conectamos. Nuestra conexión hizo que él fortaleciera lo que venía en esta parte.

Retomando el paso número 14, ejecuté el código Runway. Algunos chicos se levantaron y caminaron conmigo. Fue increíble revivir ese espacio. Se rompió la jerarquía, una vez más, del artista-profesor y el espectador-estudiante. Terminé la narrativa y de esa forma se acabó la muestra.

Paso 15: Retroalimentación y reflexiones

Recibí la retroalimentación de los chicos, quienes empezaron a contarme algunas cosas íntimas que prefiero no mencionar. En general, la charla se encaminó a hablar de cómo conectaron con ciertas partes de la puesta en escena y agradecieron por toda la experiencia.

Le pedí a la profesora Claudia que me dijera qué pensaba al respecto. Ella me manifestó su incomformidad. Afirmó que no se había enterado de todo lo que había hecho. En nuestro último encuentro, le había dicho que no tenía clara la ruta pedagógica y ahora la tomaba por sorpresa ver el avance del proyecto. Por otra parte, considero que se sentía ajena a todo lo que había sucedido. Que bajo su mirada se había construido un vínculo muy especial con todos los chicos, y ella sentía que no pertenecía a este vínculo, que se sentía excluida.

Gracias a la profesora Claudia, pude entender varias cosas:

- Primero, que había cometido un error gravísimo al permitir que personas externas ingresaran.
- Segundo, que de cierta forma ese accidente confirmaba que se había logrado el cometido del dispositivo. Se generó un vínculo, un diálogo y se dejó de ver a los participantes desde la diferencia. Ahora había una relación.
- Y tercero, que por más que intente ser detallista, siempre voy a cometer errores. Pero tampoco puedo evadir la responsabilidad.

De inmediato me disculpé con los chicos, la profesora y mis compañeros. Les expliqué que tenía muchas cosas encima y que quería de verdad hacerlo todo muy bien, pero que soy humano después de todo y cometo errores. Sin embargo, aprendo de ellos y espero que para próximas ocasiones esto no se vuelva a repetir.

Hablamos un rato más y cerré el espacio agradeciendo a los presentes. Cuando todos estaban saliendo, algunos se acercaron a abrazarme, otros en medio del llanto a contarme algunas cosas. Y eso respondió a mis intuiciones. No estaba equivocado. Como sociedad necesitamos más espacios así. Necesitamos encontrarnos, reír, gritar, llorar y ser. Y después de todo, no somos tan distintos los unos de los otros.

Adiós, pero antes

Puedo decir que el diálogo nos permitió crear un puente entre los procesos de construcción identitaria. Al inicio me preguntaba: "¿De qué manera los contextos sociales, culturales y educativos han influenciado en las construcciones identitarias de género?". Hoy, con base en la experiencia, la respuesta sería: **Nuestro contexto influye, pero no es igual para todos.** A mí me hicieron sentir como un criminal por ser marica, pero a muchas otras personas, fuera de la comunidad LGBTIQ+, también les toca vivir procesos complicados. Por ende, podemos expandir nuestro diálogo a más ejes para desmitificar las construcciones identitarias.

El diálogo, con base en esta investigación, debe desarrollarse con cautela. Quizás ni siquiera de manera explícita. Poniendo de ejemplo este proceso, invité a los chicos a una obra de teatro y una clase, pero mi intención real era el diálogo acerca del género. De esta manera, y sin saberlo, ellos iban entrando e intercambiando ideas en un ambiente en el cual no se sentían presionados. Por eso, el diálogo fue exitoso y cada uno se llevó alguna reflexión.

Por otra parte, no solo las personas podemos dialogar, también lo hacen las disciplinas. Todas las reflexiones de este trabajo no serían posibles sin el entretrejo disciplinar que se realizó como metodología para abordar este tema. Las técnicas que se desarrollan para las competencias en los Balls también pueden dialogar con lo escénico. Cuando realizaba los talleres, me daba cuenta de que era importante hablar de intención, espacialidad y demás contenidos de mi carrera. Pero, en viceversa, estas técnicas pueden contribuir a la presencia escénica de los actores. Llevar a la práctica aquellos contenidos de las artes escénicas que, a veces, se nos presentan de manera tan cuadrículada, a un lugar más jocosos y dinámico.

La carga sensible de este trabajo es un punto de reflexión. Uno debe tener cuidado con la población y consigo mismo. Saber que, cuando se hablan cosas íntimas, no cualquiera puede entrar a intervenir sin previa preparación. Y quienes gestionen espacios, como los de este dispositivo, deben ser las primeras en dar pasos de confianza. Si yo no me hubiese "desnudado" al contarles mi historia, es probable que los chicos de primer semestre no se hubieran atrevido a hacerse partícipes.

Para finalizar, quiero decir que durante dos años estuve sumergido en este trabajo, sin pensar que llegaría aquí. La manera en que la práctica lo lleva a uno a replantearse todo, es maravillosa. Nunca pensé que el diálogo tuviera ese nivel de impacto en las personas. Cada uno de los participantes, incluyéndome, vivimos una transformación distinta. Con el tiempo, las charlas que he tenido con los chicos fuera de este trabajo me permitieron entender que un trabajo como este no se puede quedar en esta fase. Que es exitoso porque logra sus "objetivos", pero que también su alcance es, hasta ahora, la punta del iceberg. Que se puede ir más allá.

Recuerden que yo soy Brayan Sereno, de sereno no tengo nada, y este fue mi proyecto de grado.

Bibliografía

- Amnistía Internacional España. (2023, Junio 28). Asesinatos de personas LGBTI: Cuando ser uno mismo se paga con la vida. Amnistía Internacional España. Retrieved April 21, 2024, from <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/asesinatos-colectivo-lgbti/>
- Arana, J. (2022, Noviembre 2). ¿Cuál es el papel de los hombres en el feminismo? *www.elespectador.com*. Retrieved April 22, 2024, from <https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cartas-de-los-lectores/cual-es-el-papel-de-los-hombres-en-el-feminismo/>
- Butler, J. (1999). El género en disputa. M. Antonia Muñoz. https://www.lauragonzalez.com/TC/El_genero_en_disputa_Buttler.pdf
- Campuzano, R. (1857). Novísimo diccionario de la lengua castellana : arreglado a la ortografía de la Academia Española ... Real Academia Española. <https://www.rae.es/archivo-digital/novisimo-diccionario-de-la-lengua-castellana#page/1133/mode/2up>
- Castillo, G. (2013). Pertinencia de los procesos de creación artística y cultural en los lineamientos de evaluación de la calidad de la educación superior. La experiencia del Caesa. https://mineducacion.gov.co/1780/articulos-338203_archivo_pdf.pdf
- de Beauvoir, S. (1949). El segundo sexo. <https://perio.unlp.edu.ar/catedras/comyddhhlic/wp-content/uploads/sites/152/2020/08/7-De-Beauvoir-Simone-El-segundo-sexo.pdf>
- DW.com. (2007, 04 28). El paso más sexy: dime cómo caminas y te diré si gustas. DW.com. <https://www.dw.com/es/el-paso-m%C3%A1s-sexy-dime-c%C3%B3mo-caminas-y-te-dir%C3%A9-si-gustas/a-2457448#:~:text=Para%20los%20hombres%2C%20el%20caminar,%C3%ADnea%2C%20ca%20si%20entrecruzando%20las%20piernas.>
- Ellis, C., Tony E. Adams, T. E., & Bochner, A. P. (2015). Auto etnografía: un panorama. *Astrolabio*, (14), 253. <http://valentin.journal-manager,+AUTOETNOGRAF%C3%8DA,+un+panorama.pdf>
- León Santaella, J., & Newcomb, T. (2011). Evitando estereotipos e incluyendo la minoría LGBT en la prensa colombiana [León cita a a Newcomb en su trabajo de tesis.]. In Repositorio de la Pontificia Universidad Javeriana (pp. 11-12). <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5494/tesis507.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- López, A. M. (2016, Mayo 28). Gestión y diseño: Convergencia disciplinar. *Redalyc*. Retrieved April 20, 2024, from <https://www.redalyc.org/journal/646/64646279006/html/>
- Mandela, N. (n.d.). 10 frases inspiradoras sobre el poder del diálogo. *Albures Mexicanos*. <https://alburesmexicanos.com.mx/10-frases-inspiradoras-sobre-el-poder-del-dialogo/>
- Masculinidades y cambio social. (2016, Junio). *Viento Sur*, 146, 128. <https://vientosur.info/category/revista/vientosur-no-146/>
- Persand, M., & Springsteen, B. (2019, December 1). Bailar también es política | EL PAÍS Semanal. *EL PAÍS*. Retrieved April 20, 2024, from https://elpais.com/elpais/2019/11/27/eps/1574854462_051471.html
- Rubio, D. (2022, February 19). Qué es el alter ego y cómo te puede ayudar tener uno. Qué es el alter ego y cómo te puede ayudar tener uno. Retrieved April 29, 2024, from https://www.publico.es/psicologia-y-mente/que-es-el-alter-ego-y-como-te-puede-ayudar-tener-uno/#google_vignette
- Shock, R. (2021, June 23). ¿Qué es el voguing, el ballroom y las casas dentro de la comunidad LGBTIQ+? *Shock.co*. Retrieved April 20, 2024, from <https://www.shock.co/orgullo-lgbtiq/todo-lo-que-deben-saber-sobre-la-cultura-del-ballroom>
- Uriceochea, J. (2021). MARICA: Una condición, un sentir y un danza. *repositorio.unal.edu.co*. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/80828/1014222525.2021..pdf?sequence=6&isAllowed=y>
- Vangennep, A. (1906). Ritos de paso. Juan Aranzadi. file:///C:/Users/Brayan%20Sereno/Documents/PROYECTO%20DE%20GRADO/BIBLIOGRAFIA%202024-1%20OFICIAL/3.%20Liminalidad%20updocs-net_153762090-arnold-van-gennep-los-ritos-de-paso-pdf.pdf
- Velandia, M., & Acero, Y. (2023, Junio 25). "Ser marica es un acto político": así fue la primera marcha del orgullo en Colombia. *Infobae.com*. <https://www.infobae.com/colombia/2023/06/25/ser-marica-es-un-acto-politico-asi-fue-la-primer-marcha-del-orgullo-en-colombia/>