

Mutariis

*PERFORMATIVIDAD DE IDENTIDAD
Y EXPRESIÓN DE GÉNERO EN
ESCENARIOS DISIDENTES*

Tesis presentada a la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile para optar al título profesional de Diseñador.

Autor: Valentina Macarena Morales Reyes
Profesor guía: María Ximena Ulibarri
Enero, 2022 · Santiago, Chile

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

DISEÑO | UC
Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Diseño

Mutaris

Autor: Valentina Macarena Morales Reyes
Profesor guía: María Ximena Ulibarri

Tesis presentada a la Escuela de Diseño de la
Pontificia Universidad Católica de Chile
para optar al título profesional de Diseñador.

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

DISEÑO | UC
Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Diseño

Enero, 2022
Santiago, Chile

DEDICATORIA

Quiero agradecer a cada uno de los seres que se cruzaron en mi camino e hicieron este proyecto posible.

Quienes me inspiraron, apañaron, y recibieron en sus espacios. A mis amigos, quienes estuvieron siempre a mi lado y creyeron incondicionalmente en mí. Gracias por esas conversaciones donde nos cuestionamos todo, hicieron explotar lo que creía saber sobre nosotros, lo que somos y podemos llegar a ser; echaron a volar mi imaginación.

A ballroom, a la escena disidente por mostrarme un espacio donde no hay límites para ser, existir, amar y transformar. Me enseñaron que desde la fuerza, resistencia, amor y apañe podemos cambiar la mentalidad de esta sociedad.

A mi equipo, a Javi por ese mes cosiendo a mi lado. A Hugo, Amanda y Gav, por registrar esta bella fantasía que estuve soñando durante meses. Dante y Enki, que por medio del sonido nos llevaron a otra dimensión. A Dani, Andrea, Claudio, Cony, Naty, Javi y Caro por aportar desde sus talentos, hicieron deslumbrar a los chiques. A Candela, Sebastián, Azul, Altair, Mutante, Neon, Nusku y Arson por performear lo que Mutari significa a través de sus cuerpos.

A mi mamá, a mi abuelo, que me han cuidado toda la vida, quienes pese a no entender del todo lo que estaba haciendo, su amor hacia mí siempre fue más grande. Gracias por estar, ayudar y respetar.

A la Xime, por mantener su mente abierta y dispuesta a aprender, acompañándome durante todo este proceso.

Finalmente, me agradezco a mí misma también. Por creer en mí, en mis capacidades, dejándome fluir hacia donde me llevaba el corazón. Decretando que este es el camino que quiero seguir y la diseñadora en la que me quiero convertir.

CONTENIDOS

<i>MOTIVACIONES PERSONALES</i>	08	· Sistema de género en ballroom	27	· Objetivos específicos	50	<i>PHOTOSHOOT</i>	85
<i>ABSTRACT</i>	09	· Consideraciones	28	· Antecedentes y referentes	52	<i>DIFUSIÓN RR.SS</i>	
<i>MARCO TEÓRICO</i>		· Diseño crítico	30	<i>MUTARI</i>		· Material fotográfico	104
· Género	13	· Diseño de Indumentaria	31	· Creación de marca	60	· Fragmentos de entrevista	105
· Reglas de género	14	<i>METODOLOGÍA</i>		· Carta cromática	62	· Registro audiovisual	106
· Sistema binario	15	· Modelo Compass	35	· Narrativa	63	<i>PERFORMANCE</i>	109
· Patriarcado & Sexismo	16	· Etapas metodológicas	36	<i>DISEÑO DE INDUMENTARIA</i>		<i>PROYECCIONES</i>	111
· Heteronormatividad, consecuencias asociadas.	17	· Entrevistas a personas disidentes	42	· Desarrollo de figurines	66	<i>CONCLUSIONES</i>	113
· Representaciones en los medios de comunicación	19	· Mapa Conceptual	43	· Selección de textiles	71	<i>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</i>	116
· Modelo Genderbread	22	<i>PROYECTO</i>		· Proceso de construcción	73	<i>ANEXOS</i>	119
· Teoría Queer	23	· Problemática	46	<i>CREACIÓN DE CONTENIDO</i>			
· Performatividad de género	24	· Oportunidad de diseño	47	· Dirección creativa	78		
· Ballroom	26	· ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué?	48				
		· Objetivo general	49				

MOTIVACIÓN PERSONAL

Mutari inicia con el motivo de mi titulación, pero francamente se transformó en mucho más que eso. Frente a mi egreso de la universidad comencé a cuestionarme, ¿Qué tipo de diseñadora quiero ser? ¿Para quiénes quiero diseñar? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Cuáles son mis talentos, mis debilidades? ¿Cuál es la marca que quiero dejar?

Desde el inicio me encontré atraída por lo visual, en la escuela me fascinó el diseño gráfico y la indumentaria. Comencé a trabajar en producción de moda, donde encontré una manera de enlazar mis pasiones, pudiendo materializar en el estudio mis fantasías. Experimenté los diferentes roles que podía interpretar en ese ambiente como: directora creativa, vestuarista, maquilladora, editora y modelo. Pero me di cuenta de que no sólo quería crear imágenes hermosas, sentí que debía utilizar esta herramienta para transmitir mensajes más potentes. Fue así, con una inclinación hacia la extravagancia y sin miedo a la exploración,

como comencé a realizar sesiones donde cada vez empujaba más los límites de lo normado; mediante el color, las texturas e iluminación.

Paralelamente, se encontraba la comunidad LGBTIQA+ a la cual pertenezco, y donde he encontrado seres increíbles que se transformaron en mis redes de apoyo, mis amíges, amores y confidentes. De a poco fui adentrando hasta encontrarme con las disidencias. Las personas transgénero, las, los y les travestis, les no binaries, todes elles. Conocí la escena ballroom, integrada por personas que disiden del binarismo, la heteronorma, el patriarcado; así como de cualquier estructura de poder que trate de encasillarles según el sexo que se nos otorgó al nacer. Elles me enseñaron que somos mucho más que eso, que tanto el género como el sexo terminan siendo una construcción social, una serie de significados que la sociedad impone según el contexto en el que nos hayamos; pero que siempre

podemos resignificar. Les observé desfilando, performeando y viviendo sin miedo siendo fieles a su esencia, les vi mutar. Me recibieron, me acogieron con amor y aprendí que estaba bien ser distintos. Celebramos la individualidad de cada uno, y resistimos contra la violencia vivida a diario por ello.

Todo esto conforma Mutari, es una declaración. Es la conexión entre mis talentos, mis pasiones, la gente que amo, admiro y mis ganas de que esta sociedad cambie. Este es mi aporte para visibilizar una realidad distinta a la que nos enseñaron desde niños.

ABSTRACT

Frente a las normas de género impuestas por una sociedad binaria heteropatriarcal que oprime, invisibiliza y violenta a quienes disiden del modelo, el presente proyecto pone en valor la manifestación de dichas identidades.

Entendiendo el género como un constructo social moldeado por los estereotipos difundidos en los medios de comunicación, y otros entornos de exposición, se acoge el concepto de género performativo, el que consiste en la reiteración de actos a través del tiempo. Al igual que, se aborda la diversidad de expresiones de género presentes en ballroom, espacio de resistencia, activismo y celebración organizado por la comunidad disidente. Como un punto de encuentro donde a través del vestuario y la performance, se manifiesta un espectro de identidades fuera de lo normado.

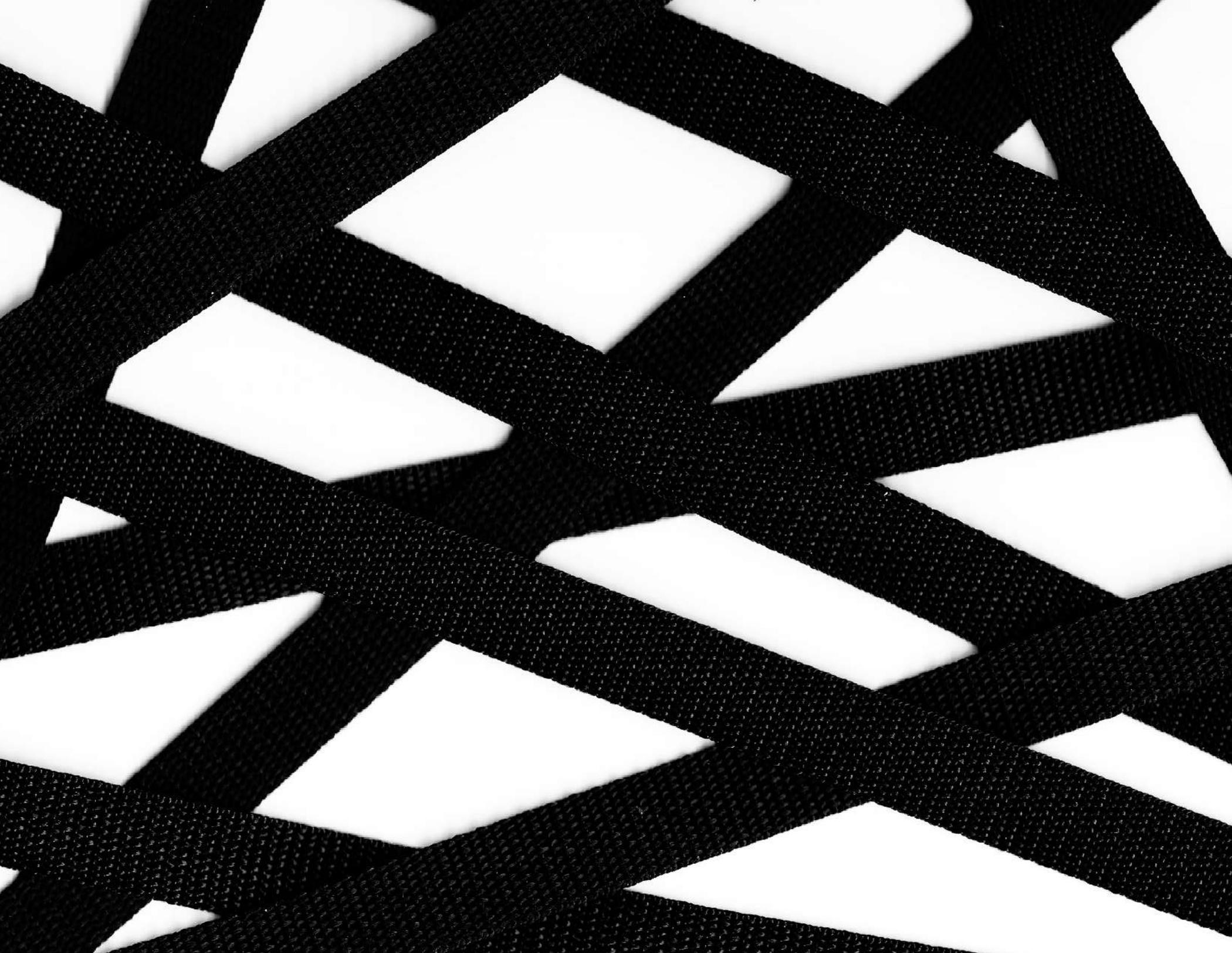
Presentando la oportunidad que desde el diseño, se integre la indumentaria como recurso discursivo con el que es posible proyectar la propia individualidad. En conjunto con una propuesta fotográfica, audiovisual y performativa que plasme la expresión de dichas personas.

Mutari surge con la finalidad de ampliar el imaginario identitario. Acercando al público a la comunidad ballroom y dando a conocer la perspectiva disidente por medio de su propia performance. Incentivando así, la reflexión crítica en sus espectadores en torno a las reglas de género, catalizando de esta manera los cambios culturales necesarios para una sociedad más justa.

MARCO TEÓRICO

MARCO TEÓRICO

MARCO TEÓRICO

GÉNERO

Referirse al género es aludir a la forma en la que interactuamos, socializamos, nos mostramos y somos percibidos por la sociedad en el día a día. Está tan presente en nuestro cotidiano, que este conjunto de ideas suele ser tomado como algo preexistente o dado por la naturaleza. Por lo que, se requiere de un esfuerzo consciente el cuestionar los conceptos que damos por aceptados, entendiendo que estos son algo que creamos y re-creamos desde nuestras interacciones humanas. (Lorber & Farrel, 1991)

Según Wade & Marx (2019), la palabra género se refiere al simbolismo ligado al tener un cuerpo asociado a lo femenino o masculino. Mucho de lo que creemos que significa ser hombre o mujer, no es algo natural sino que es el resultado de esfuerzos activos para producir y mantener dicha diferencia. Las ideas y comportamientos que lo significan son parte de la cultura, es decir, de las creencias compartidas de un grupo, sumado a las prácticas y objetos materiales que las reflejan.

Colaizzi, por su parte, define el género como tecnología, estableciendo una construcción sociocultural con la cual a través de un aparato

semiótico, se estructura el sistema de representaciones, que luego atribuye significados a los individuos de la población (citada en Martínez, P, 2020). Gago, sostiene que cada era tiene, y trata de perpetuar, una concepción de género en función de su vida política, económica, cultural y social, que sirve de indicador principal de las características y funcionamiento de la sociedad. Para esto, cada época se ha valido de arquetipos, mitos, leyendas y demás generadores de ideales colectivos, que consolidan un imaginario colectivo sobre lo que significa ser hombre o mujer en esa civilización concreta, en ese preciso momento (citado en Martínez, P, 2020).

En otras palabras, el género se basa en la clasificación que se nos asignó al momento de nacer, según nuestros órganos genitales. A partir de ese momento, se desencadenan una serie de significados que definirán nuestro rol y posicionamiento social. Estas reglas se manifiestan a través de las representaciones a las que estamos expuestos, por los medios de comunicación.

REGLAS DE GÉNERO

Para llegar a ser una persona inteligible, una debe manifestarse dentro de las bien conocidas y establecidas reglas del género. Martínez y Bonilla (2000) las definen como un amplio repertorio comportamental y valórico que, desde la deseabilidad social, para cada cultura y momento histórico, delimitan el contenido de la masculinidad y feminidad. Siendo adquiridas a través de los mecanismos de control que potencian el proceso de socialización.

Estas normas nos instruyen en cómo comportarnos, incluyendo el cómo caminar, hablar, y relatar a otros del mismo género, y también del género opuesto. Delinean qué carreras y pasatiempos son correctos, qué intereses románticos son apropiados, qué temores, ambiciones, y expectativas se debería tener. Estas reglas determinan quién puede reír, quién puede llorar, quién peleará, quién deberá jugar con autos y quién con muñecas. Hay especificaciones sobre expectativas laborales, responsabilidad financiera y familiar. Las reglas del género cubren todo lo que hacemos y decimos, y lo hacen sin parecer en absoluto que estamos siendo coaccionados o siquiera tomando decisiones. (Gilbert & Flem, 2011).

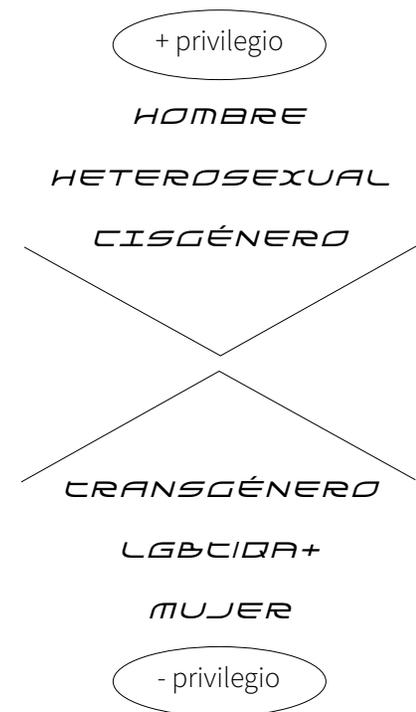
SISTEMA BINARIO

Es el sistema de género más extendido en la actualidad, el cual responde a una comprensión de la realidad dividida en dos partes separadas y distintas, de modo que “el término binario de género se refiere a la idea de que sólo hay dos tipos de personas: las personas de cuerpo masculino que son masculinas y las personas de cuerpo femenino que son femeninas, y esos tipos son fundamentalmente diferentes y contrastantes” (Wade & Marx, 2018, p11).

Debido a que en este sistema no hay espacio para la auto-identificación o clasificación, sino existen sólo dos categorías dadas, resulta que todes deben pertenecer a una de ellas o deben ser colocados en estas. Por lo que, aquellos miembros de la sociedad que se identifican como genéricamente diversos: transexuales, intersexuados, travestis, “queers” de género y andróginos, están en directa violación de estas reglas y por ello reciben una desaprobación considerable; que incluso llega a la muerte. La asumida naturalidad del sistema significa que cualquiera que lo viola está siendo “antinatural” y es, por lo tanto, merecedor de censura (Gilbert & Flem, 2011). Los autores también afirman que el binarismo es una trampa, ya que, en primer

lugar declara que se debe pertenecer a uno de los dos géneros, y luego juzga a la gran mayoría que no está a la altura de los estándares del género al cual fueron asignados.

DePalma & López, postulan que esta concepción dicotómica no sólo se limita a la división hombre/mujer, sino que también existen otras asociadas como: heterosexual/LGBTIQA+, cisgénero/transgénero, natural/construido, normal/anormal, etc. Estas clasificaciones luego son jerarquizadas, privilegiando a las personas que pertenecen a determinadas categorías -hombre, heterosexual, cisgénero- relegando a les excluides -mujer, homosexual, transexual- a una posición subalterna y marcada por el estigma social (2018). Albertín agrega que en este sistema, en el que las sexualidades son organizadas socialmente, se constituye la matriz socio histórica de producción de la violencia. Una violencia simbólica o estructural, que pasa por el control de las personas, sus prácticas, cuerpos, normativizando cada momento de acuerdo a la distribución de funciones asignadas (2017).

PATRIARCADO Y SEXISMO

El patriarcado se refiere a una estructura de supremacía donde quienes se ven beneficiados con el poder y control en el orden familiar, social, político, económico y religioso son los varones. Este “ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos e hijas, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetuarían como única estructura posible”. (Reguant, 2007, p1)

El sexismo por otro lado, según Sau, se refiere al “conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado: el femenino”. Trasladando diferencias biológicas al plano sociocultural/ideológico y justificando un orden jerárquico que subordina a la mujer. (citado en Martínez, P. 2020)

Zurulo & Garzillo, analizan el origen de la opresión hacia las mujeres, llegando a la conclusión de que esta es la misma estructura que determina la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. Entendiendo la violencia de género como el conjunto de actos de abuso, de intimidaciones y en ocasiones agresión ciega, procedente de la necesidad de mantener a cada sujeto humano dentro de la matriz heteropatriarcal dicotómica, con el fin de preservar su carácter oficial (2013).

Ligando este conjunto de ideas a las problemáticas vividas por la disidencia sexual, es posible comprender, por ejemplo, la discriminación hacia las mujeres trans. DePalma & López sostienen que, para ellas, el acto de rechazar el privilegio masculino que se les otorga al momento de nacer, constituye un reto a la supremacía masculina y las deja expuestas a la burla, primero por ser hombres endebles e inadecuados, y luego por no cumplir con las expectativas absurdas de feminidad a que todas las mujeres están sujetas (2018),

HETERONORMATIVIDAD Y CONSECUENCIAS ASOCIADAS

Walton (2009) define la heteronormatividad como, cuando la heterosexualidad es posicionada como la categoría por defecto de la sexualidad y, por tanto, se normaliza. Por su parte, IGLYO en 2015 postuló que esta refiere a cuando la heterosexualidad es percibida como superior, provocando la estigmatización y la discriminación de las personas que se desvían de la norma.

Sin duda, esta distinción entre personas heterosexuales y las pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ ha desembocado en violencia y discriminación. En un contexto internacional, se asocia el inicio del movimiento LGBTIQ+ con las Revueltas de Stonewall en Nueva York. En donde, las personas pertenecientes a este grupo resistieron y se manifestaron frente a una inesperada redada policial en la noche del 28 de junio de 1969. Luego, con la aparición del VIH en la década de 1980, Guasch sostendrá que la patología no hace más que reproducir la concepción antigua que percibe la enfermedad como, “una consecuencia de la transgresión de la norma efectuada por el propio grupo social (debido a los pecados y el libertinaje sexual) o bien, como consecuencia de una agresión ajena al grupo (llevada a cabo por extranjeros, marginados, gays). En la percepción social, ante la “epidemia del sida”, la homosexualidad representará el mal tanto al interior como al exterior del núcleo social. (citado en DePalma & López, 2018)

En la última década se ha avanzado lentamente a nivel legislativo en el reconocimiento y protección hacia las personas pertenecientes a la comunidad. En 2011, la Unión Europea, en el artículo 21 de su Carta de Derechos Fundamentales, censura legalmente la discriminación por motivos de orientación sexual. En ese mismo año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la resolución 17/19, la primera en la que se reconocen los derechos del colectivo LGBTIQ+, y una declaración formal que condena de los actos de violencia y discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de la orientación sexual e identidad de género. (DePalma & López, 2018)

En Chile, se instauró el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Histórico (MOVILH) en 1991. Se despenalizó la sodomía en 1999, debido a las presiones desde organismos internacionales y las mismas agrupaciones chilenas. En 2012, se apresuró la tramitación de una ley que tomara medidas contra la discriminación, denominada “Ley Zamudio” (Ley N° 20.609) que establece medidas contra la discriminación, luego del brutal asesinato de Daniel Zamudio por parte de una agrupación neonazi (Garrido & Barrientos, 2018).

Recién en noviembre del 2018, se promulgó la ley 21120 que reconoce y garantiza el Derecho a Identidad de Género, entendiendo por tal, “la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, de solicitar su rectificación. Asimismo, define la Identidad de Género como la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre verificados en el acta de inscripción del nacimiento.” (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2018). Cabe destacar que esta ley sigue sin reconocer a las identidades no binarias, permitiendo trasladarse solamente dentro de la categoría hombre/mujer.

En la actualidad, este 7 de diciembre fue despachada por el Congreso la Ley de Matrimonio Igualitario, con lo cual se han realizado diversas gestiones para que el proyecto avance en su tramitación y se convierta en ley lo antes posible. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2021).

Quedando de manifiesto que aún falta mucho por avanzar en materia legislativa, ya que, desde diversas organizaciones dentro de la comunidad se sostiene que el contraer matrimonio no es de

las principales necesidades, sino que, existen mayores preocupaciones como asegurar salud de calidad para personas trans, una ley de reparación histórica, el reconocimiento de las identidades no binarias, entre otras.

REPRESENTACIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No cabe duda de que los medios de comunicación, hoy en día son potentes plataformas de difusión, teniendo la capacidad de propiciar la identificación por parte de los espectadores con las narrativas que ofrecen, influyendo en los comportamientos sociales; ya sea reproduciendo lógicas preexistentes o transformándolas. Según Martínez, P el modo en que la sociedad piensa sobre cuestiones de género está absolutamente mediatizado por los modelos de comportamiento transmitidos. Por ello, su estudio se convierte en una poderosa herramienta para enfrentar esta problemática (2020).

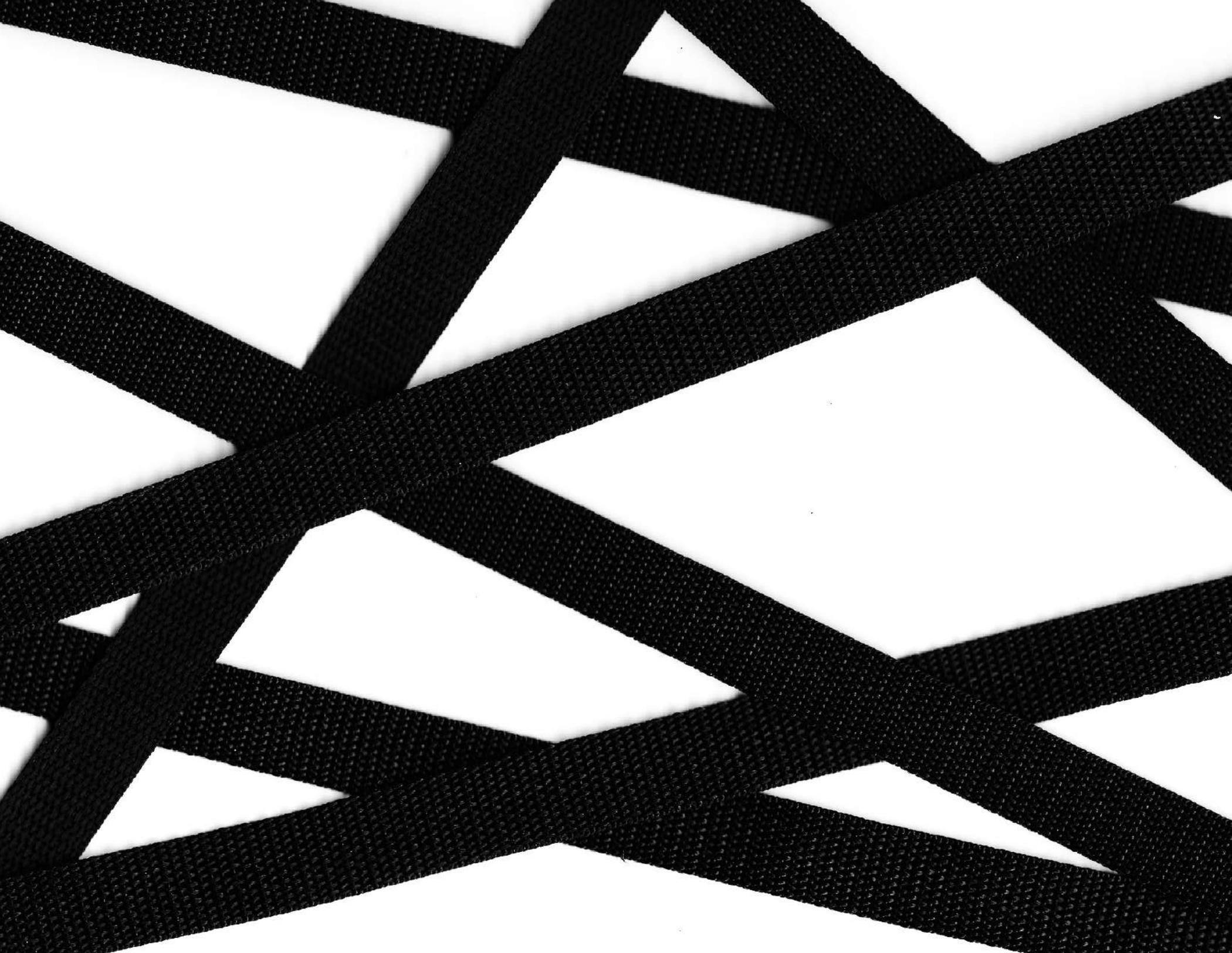
La violencia mediática, es catalogada como un tipo de violencia simbólica, al reforzar el mandato de género que instituye la desigualdad en sus múltiples formas -económica, social, política, cultural- y legitima otras formas de violencia como la directa o la estructural (Bernal & Moriano, citado en Martínez, P. 2020)

Si bien, el uso de arquetipos es necesario para la construcción de personajes y para facilitar la identificación por parte del público, debemos ser conscientes del relevante papel que juegan al configurar el imaginario identitario colectivo a través de los patrones de representación. (Gómez, citado en Martínez, P. 2020). Aunque, tampoco podemos perder de vista que el espectador siempre completa, recrea, se identifica, cuestiona o resiste contra determinadas representaciones. En el peor de los casos, en películas, series y anuncios publicitarios la mujer es cosificada, hipersexualizada y estereotipada, en tanto que el hombre es objetificado y espectacularizado. En el caso contrario, los modelos tradicionales de masculinidad y feminidad son cuestionados. Todo aquello, en suma, da lugar a mensajes contradictorios sobre los cuales construimos nuestra identidad. (Martínez, P. 2020)

En 2010, Graeme Turner se preguntaba lo siguiente:

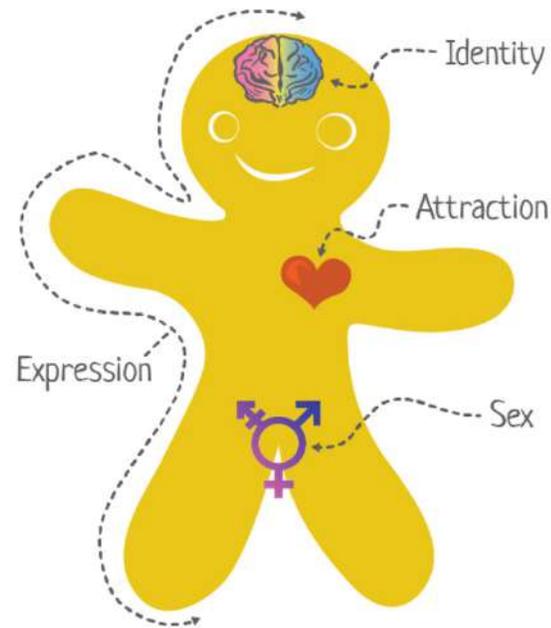
What if there is merit in the idea, and evidence to suggest, that popular entertainments may have the power to “change the culture” by going over the heads of government and speaking directly to the audience? However mediated that power might be, it seems to me that we need to be prepared to think about such a possibility.

(Turner, citado en Fernández, 2017)

MODELO GENDERBREAD

Para separar y diferenciar los conceptos: identidad de género, expresión de género, sexo y orientación sexual, resulta relevante revisar el esquema Genderbread Person; herramienta didáctica elaborada por Sam Killerman en 2017. En su cuarta versión, este permite visualizar lo femenino y masculino en un continuo, donde no se impone un concepto por sobre otro, sino que es posible encontrar gradaciones o matices de cada uno. Con lo cual, es posible representar la identidad no binaria, o la atracción hacia personas de más de un género.

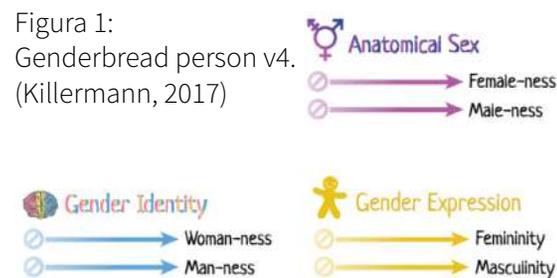
En este esquema se postula que:

Identidad de género: Es la manera en que cada persona, en su mente, experimenta y define su género, basándose en lo mucho que se alinea (o no se alinea) con las opciones disponibles. Se relaciona con rasgos de personalidad, intereses y expectativas personales.

Expresión de género: Es la forma en que se exterioriza la identidad (a través de la apariencia, vestuario, maquillaje, etc) y cómo son percibidos estos elementos en función de las expectativas sociales.

Atracción: Se refiere a atracción que se siente (o no) por otras personas, de forma sexual, romántica y/o de otro tipo.

Sexo: Son los rasgos físicos con los que se nace, o se desarrollan a través del tiempo, que consideramos como características sexuales. Así como, órganos sexuales, hormonas, cromosomas y presencia de vello corporal.

TEORÍA QUEER

Queer es un término inglés que significa literalmente “raro”, “extraño”, “anómalo”, y era empleado como insulto contra aquellas personas cuyo deseo sexual no conformaba la norma heterosexual. Sin embargo, en la actualidad el término vive una reapropiación por parte de colectivos politizados, resignificándose y transformándose en un estandarte de irreverencia y alteridad orgullosa (DePalma & López 2018).

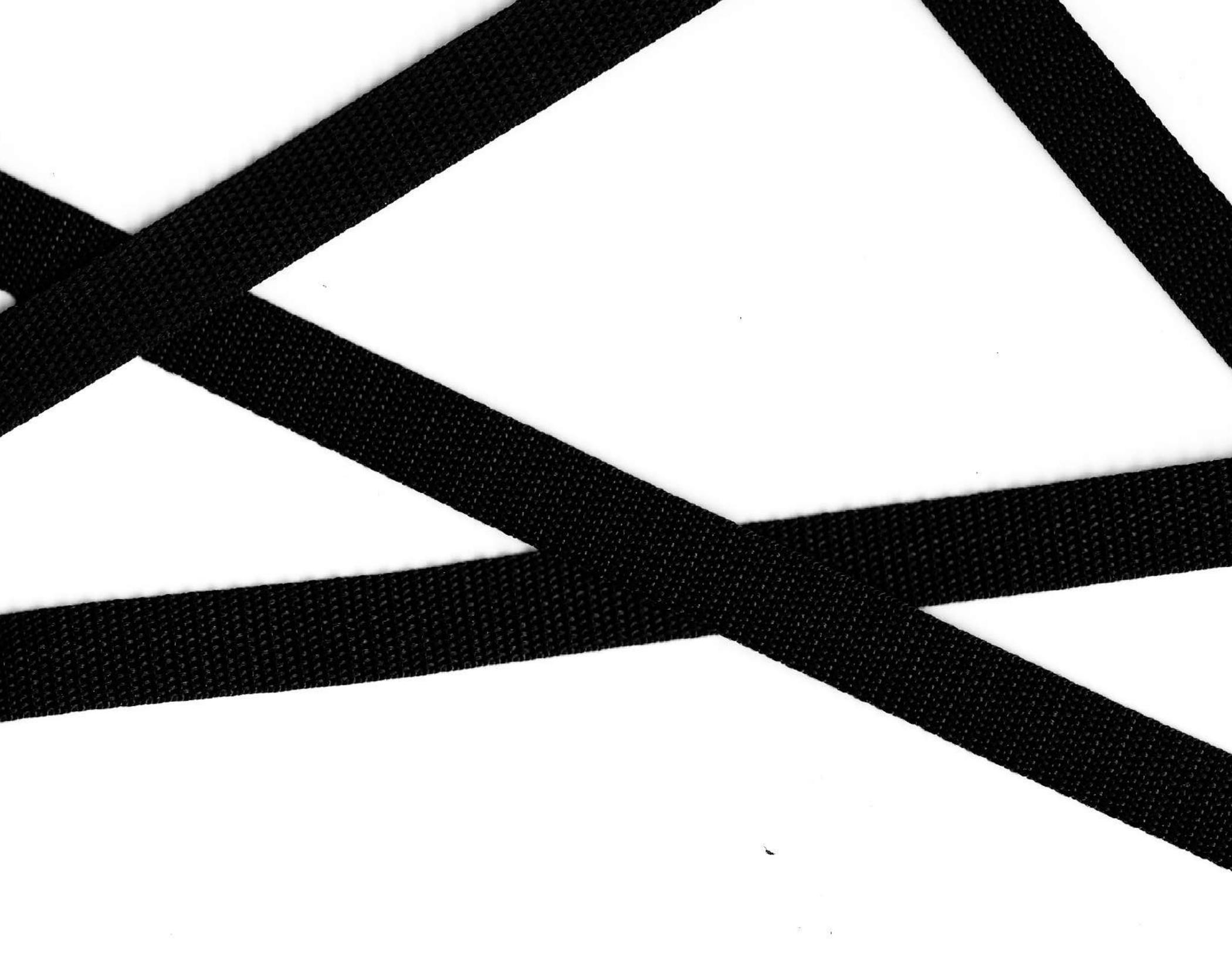
La teoría queer propone una serie de ideas para estudiar las relaciones sexo/género y cuestionar los sistemas actualmente establecidos, postulando que todas las categorías referidas a identidad, roles de género y espectros de la diversidad sexual derivan de construcciones sociales; por ende inexistentes en el origen natural o biológico. Estas categorizaciones que posteriormente se jerarquizan, reducen la complejidad de la sexualidad humana, y la limitan, siendo que en la actualidad “las diferentes expresiones de la sexualidad ya no se ajustan a una descripción estrecha donde debe encasillarse a las personas en alguno de los polos normalidad/patología”. (Careaga, citado en Ambrosy, 2012, p. 281).

Las prácticas Queer reflejan la incomodidad con las expectativas de rol, la transgresión de una mujer que se desprende de la femineidad subordinada, de una mujer masculina, de un hombre afeminado o con una sensibilidad contraria a la tipología dominante, de una persona vestida con ropa del género opuesto, etc. (Fonseca & Quintero, 2009).

GÉNERO PERFORMATIVO

Judith Butler, a su vez presenta la construcción de la identidad de género como un proceso de asunción de un sexo, es decir, la identificación con determinados simbolismos asociados a este, que adquieren significado únicamente dentro de un orden cultural (2007).

Entendiendo así, la construcción de la identidad como un acto performativo, consistente en la reiteración de actos, una representación por parte del individuo sujeto al lenguaje del escenario en el que se desenvuelve. Agrega también, que sólo viviendo y asumiendo el género es posible deconstruirlo, constituyendo así un sitio de “protesta permanente” redefiniendo nuevas y fluidas identidades que rompen con el binarismo hombre/mujer, las expectativas del patriarcado y la heteronormatividad. Por último, la autora afirma que las prácticas queer convierten la abyección en acción política, al abrir paso a un activismo que le da legitimidad a los cuerpos excluidos por la sociedad.

BALLROOM

Los inicios de ballroom remontan a Harlem, Estados Unidos en 1920 donde la comunidad queer de la época se reúne en fiestas denominadas “balls”; aunque el baile de salón tiene sus inicios en el siglo XVIII cuando ya se celebraban eventos en los que la elite llevaba máscaras, pelucas y extravagantes vestimentas, con las cuales se buscaba deslumbrar en la corte. Ballroom como se conoce en la actualidad, comienza a estructurarse en la década de los 70, cuando el movimiento underground empieza a organizarse en torno a casas, surge el voguing, y parten las primeras categorías de competencia. Además, es importante contextualizar que en esta década la comunidad se enfrenta a diversas problemáticas como: el surgimiento del VIH/sida, represión policial, crímenes de odio, altas tasas de desempleo, e imposibilidad de expresarse libremente o frecuentar ciertos lugares en la ciudad, debido a la homofobia y transfobia. (Livingston, 1990).

Bailey afirma que, “Ballroom culture consists of two inextricable dimensions: houses and balls” y agrega “houses are familial structures that are socially rather than biologically configured” (2011, p. 367). Una casa se trata de un grupo de

personas con lazos en común, en donde una “madre” o un “padre”, acoge jóvenes que fueron rechazados o expulsados de su hogar, “They’re families for a lot of children who don’t have families. But this is a new meaning of family” (Corey en Livingston, 1990). Estos mentores además de cuidar de sus hijos, les preparan para competir en las balls, donde se presentan como familia.

En cuanto al baile, “Voguing arose in the 1970s from the Harlem ballroom dance and drag scene, in the African-American and latino sexual minority community. Initially consisting of runway walks and poses inspired by the fashion magazine Vogue” (Klitgård, 2019. P. 118). En este sentido, en la danza se imitan los movimientos de las supermodelos de la época, acercando a la comunidad a un estilo de vida que era imposible alcanzar. “In voguing, the runway is both a performance space and a place for the articulation of a fabulous, queer self” (Moore, 2017, p. 152).

Acerca de las categorías, estas constituyen clasificaciones en donde se compite con otros performers por el trofeo y reconocimiento de sus pares, estas se han ampliado a través del tiempo con la finalidad de que más personas puedan

participar. Encontrándose en la actualidad, por ejemplo, Femme Queen Vogue Performance dirigido a mujeres trans, Male King Vogue Performance para transmasculinidades, Non-binary Vogue Performance para personas no binarias, OTA: Open to All categoría abierta a todas las expresiones de género. También hay categorías donde no es necesario “voguear” como en el caso de Runway, donde los participantes desfilan por la pasarela luciendo sus vestuarios, o Hands donde el objetivo es narrar un relato a través de la gestualidad de las manos, e incluso hay categorías de Lip Sync, en donde, se performa una canción y a través de los movimientos labiales se simula el canto.

SISTEMA DE GÉNERO EN BALLROOM

En el escenario disidente, la comunidad entiende tanto la identidad como su expresión de forma fluida y maleable. Por tanto, el sistema de género presente en estos espacios admite más categorías de identidad, expresión de género, sexo y sexualidad que las disponibles fuera de esta esfera. Bailey (2011, p. 370) identifica al menos 6 expresiones de género en ballroom: “Butch queens”, “Femme queens”, “Butch queens up in drag”, “Butches”, “Women” y “Men”.

Estas categorías propuestas se adaptaron al escenario ballroom chileno en el presente año 2021, por medio de la participación directa en balls, identificando al menos 8 tipos de expresiones:

- Femme Queen: Mujer transgénero, que puede o no, efectuar tratamientos médicos de reasignación de sexo.
- Male King: Hombre transgénero, puede o no, efectuar tratamientos médicos de reasignación de sexo.
- Drag Queen: Persona que a través de la caracterización por medio del vestuario y maquillaje, exagera el rol de lo tradicionalmente asociado a lo femenino.
- Drag King: Persona que a través de la caracterización por medio del vestuario y maquillaje, exagera el rol de lo tradicionalmente asociado a lo masculino.
- Princess: Mujer cisgénero perteneciente a la comunidad LGBTIQ+ o que se identifica como queer.
- Prince: Hombre cisgénero perteneciente a la comunidad LGBTIQ+ o que se identifica como queer.
- No binarie: Persona que independientemente de su sexo asignado al nacer, no se identifica en el binarismo Hombre/Mujer, pudiendo tener en su expresión elementos de ambos o ninguno de los géneros.
- Gender Fluid: Persona que no se identifica con una única identidad de género, sino que fluye entre ellas.

CONSIDERACIONES

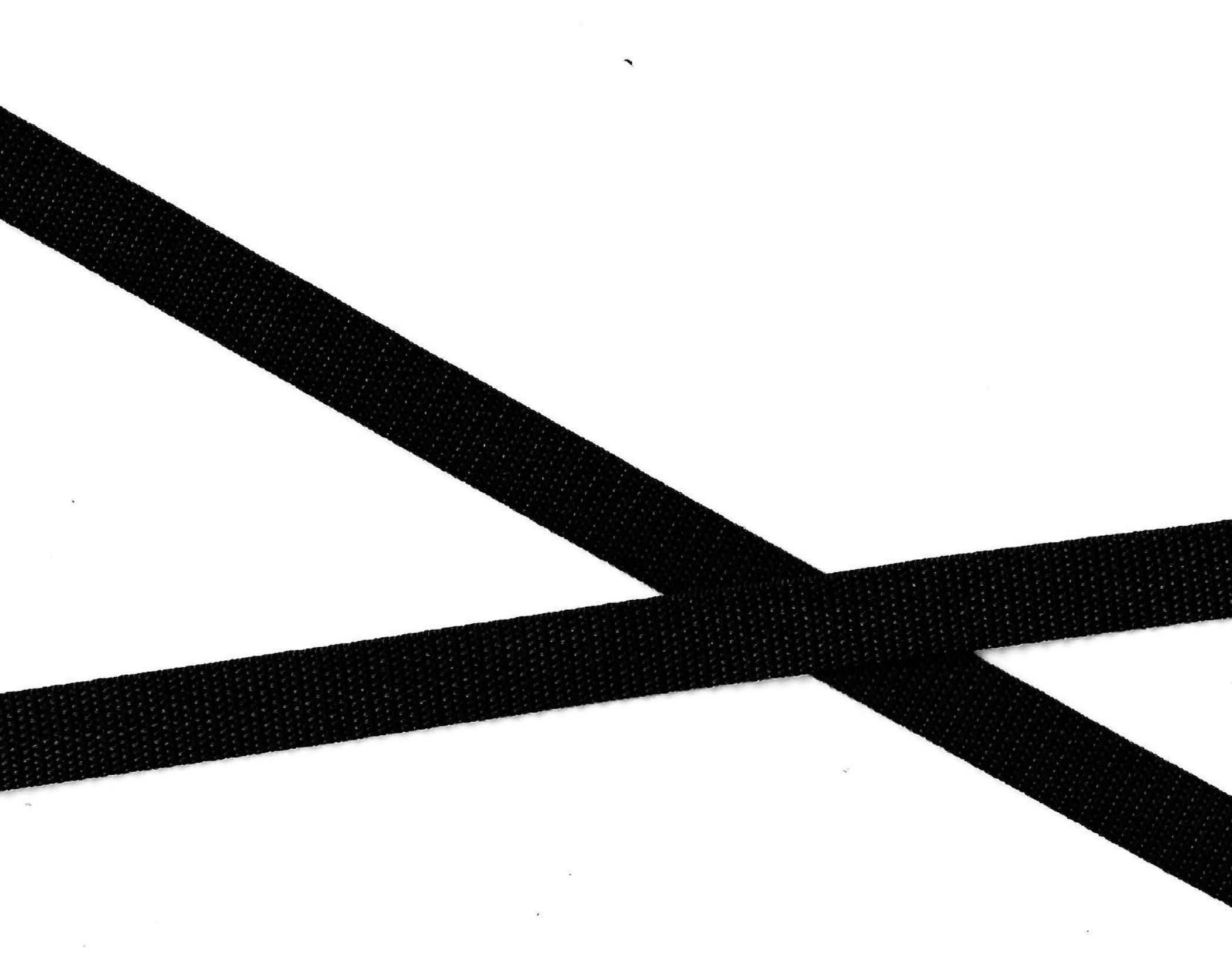
Esta investigación no tiene por finalidad entregar una nueva pauta de identidades reconocidas y aceptadas, por el contrario, se afirma que su espectro es tan amplio como cambiante a través del tiempo.

Los términos Drag Queen y Drag King sufren una resignificación en la actualidad, ya que, en sus comienzos Drag Queen se asociaba a un hombre cisgénero travestido, y Drag King a la mujer cisgénero travestida. Hoy en día, se considera que tanto una mujer como una persona no binaria podrían caracterizarse también de Drag Queen, ya que, su rol radica en la personificación y exageración del personaje, más que el sexo de quién realiza la performance. Lo mismo ocurre con la personificación del Drag King, pudiendo ser realizada por un hombre, o una no binarie también.

La diferencia entre Drag Queen y Femme Queen radica en que la última vive y se identifica como mujer, mientras que la otra actúa como una sólo durante la performance.

Por último, los términos se mantienen en inglés, ya que, es de esta forma en la que se emplean en la escena chilena. Denotando la carga histórica de ballroom y la forma en que se extendió mundialmente, internet.

Para concluir, es posible entender ballroom como un espacio generado por la comunidad disidente del sistema binario heteropatriarcal, estableciendo un lugar de resistencia, donde es posible conectar con otras personas en torno a la celebración de un sentir colectivo. En estos escenarios el espectáculo tiene un rol primordial, ya que, a través de la performance se crea una contra-narrativa que critica las nociones de género y sexualidad. Moore afirma, “Performance is the space where queer utopias are enacted, and the stage is the actual platform where utopian visions can be realized.” (2017, p.155).

DISEÑO CRÍTICO

Aquel cuya finalidad principal es realizar una crítica, y en cuyo proceso de diseño, el diseñador reflexiona e intenta provocar lo mismo en los consumidores, público o usuarios. Respecto a ciertos valores, costumbres y hábitos, establecidos y asumidos como normales. Fundamentándose en la capacidad de la crítica como agente de cambio, incidiendo en conductas sociales, al mismo tiempo que, comprende el rol mediador del diseño en gran parte de las experiencias humanas, teniendo así la capacidad y el deber de estimular el pensamiento; pudiendo transformar escenarios futuros (Torres, Costa & Nacenta, 2015).

Dunne y Raby, por su parte, mencionan que los objetos de diseño crítico constituyen una crítica materializada, resultando objetos discursivos cuyo propósito es hacer conscientes a las personas de algo; provocando un cambio de opinión o profundizando en el sentido de una materia (2013).

Esta visión puede resultar en el uso de distorsiones y tamaños desproporcionados, aplicación de colores no asociados convencionalmente a aquello que se busca representar, exageración de elementos, entre otros, ubicando el simbolismo y el lenguaje por sobre la funcionalidad, o el utilitarismo.

DISEÑO DE INDUMENTARIA

Según postula Entwistle, el cuerpo se ha convertido en el centro de un trabajo cada vez mayor, y hay una tendencia general a ver al cuerpo como parte del propio yo que está abierto a revisión, cambio y transformación (2002). Agrega también, que el vestir es uno de los medios mediante el cual el cuerpo se vuelve social, adquiriendo sentido e identidad. Lo que implica que es un medio de expresión mediatizado por la cultura, y los códigos particulares de género.

Desde un análisis psicosocial entendemos también que, la identidad social del individuo deriva de la afiliación de los mismos hacia determinados grupos sociales, conjuntamente con el significado valorativo y emocional asociado a esta pertenencia (Paramo, 2008). Las sociedades humanas modifican el cuerpo a través de un lenguaje particular para poder pertenecer, y al mismo tiempo, diferenciarse de otros grupos. Esta herramienta constituye en sí misma un mensaje y una forma de presentarse en el mundo, una proyección del “yo”. En la disidencia sexual el vestir constituye un acto político en sí, ya que, manifiesta una expresión de desacuerdo con los cánones de género, que va desde el propio cuerpo hacia el resto de la sociedad.

Según afirma Calvo, incluso cuando las personas eligen no tener en cuenta los códigos del vestir, es probable que al menos sean conscientes de la presión a la que tendrán que hacer frente, y que su decisión de no seguir las normas puede ser interpretada como rebelión (2013).

Es por estos motivos, que esta herramienta discursiva posee gran relevancia en escenarios como ballroom, ya que, en estos espacios es utilizada para proyectar la identidad, compartir lenguajes, y conectar con otras personas con ideologías similares en cuanto a la corporalidad. Manifestando de esta manera, la pertinencia de trabajar la indumentaria como un objeto de diseño crítico, con el que representar y acercar el pensamiento disidente.

M E T O D O L O G Í A

M E T O D O L O G Í A

M E T O D O L O G Í A

MODELO COMPASS

La metodología se basa en el Modelo Compass propuesto por Index Design (2018). El que trata de un ciclo dividido en 4 etapas: preparar, percibir, prototipar y producir; las cuales a su vez se subdividen en 4 más, de esta manera formando una lista de tareas por completar. Al finalizar cada paso se debe “resumir”, por lo que, esta estrategia resulta adecuada para proyectos con varias etapas, permitiendo dirigir y enfocar cada momento.

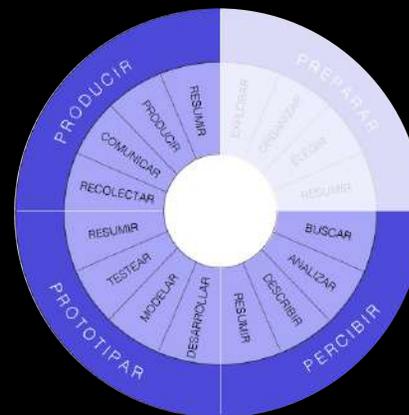
Para este trabajo, la etapa “preparar” fue omitida, debido a que, “el objetivo de la fase es que los estudiantes identifiquen, seleccionen y concreten el desafío para el que quieren diseñar soluciones” (INDEX, 2018. p. 42). Se considera que esta meta se cumplió al escoger y definir la temática que aborda el proyecto.

Las siguientes etapas, se explican a continuación:

· Percibir: El objetivo de la fase es identificar lo que se cree y lo que se requiere saber sobre el desafío de diseño. Visualizando y concretando a sus usuarios, delimitando el enfoque de la solución con la que se va a trabajar. (INDEX, 2018)

· Prototipar: Su finalidad es desarrollar varias ideas sobre cómo resolver el desafío. Desarrollando prototipos y se evalúa su relación con el usuario. (INDEX, 2018)

· Producir: Se trabaja para materializar la idea. (INDEX, 2018)

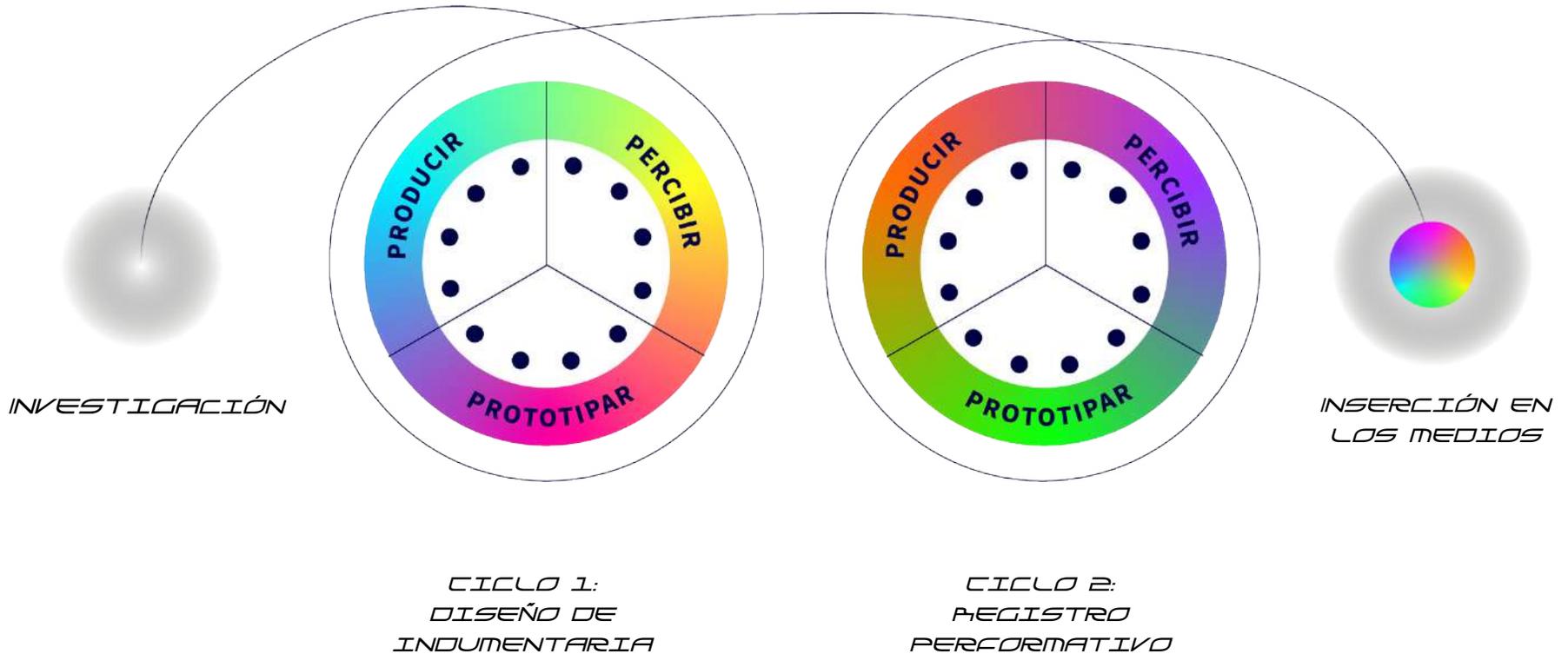
Adaptación personal del
Modelo Compass (INDEX, 2018)

CONSIDERACIONES ÉTICAS:

El proyecto no busca apropiarse de ballroom, ni llevar al mainstream una escena que comenzó y es hasta el día de hoy parte de una cultura underground, sino que, más bien se acerca a este escenario como un punto de inspiración en el que es posible encontrar un sistema de género más amplio que fuera de esta esfera. Donde es posible interactuar con personas que resultan relevantes para la investigación, y el desarrollo de la propuesta de diseño. En esta línea, el proyecto tampoco busca hablar por sobre estas identidades disidentes, o por ellos, sino que, trabaja en conjunto integrándoles activamente en el proceso.

Por último, la propuesta no es ajena a la actual crisis ecológica global, por lo que, se propone trabajar con prendas de segunda mano. Tomando la oportunidad de explorar el material, resignificando y deconstruyendo las prendas ya asignadas socialmente a un género.

ETAPAS METODOLÓGICAS

El proceso metodológico se divide en 4 etapas: la primera enfocada en la investigación y levantamiento de información, la segunda al diseño de indumentaria, la tercera en el registro performativo, y por último, la cuarta dirigida a la inserción de la narrativa en los medios de difusión.

Para ambos ciclos de diseño se acoge la propuesta metodológica de Index Design “Modelo Compass” (2018).

La cual ofrece una estructura sobre la que navegar el proceso de diseño a través de acciones concretas, lo que permitirá enfocar y acotar el proceso, avanzando de forma delimitada y abarcando la complejidad de la propuesta.

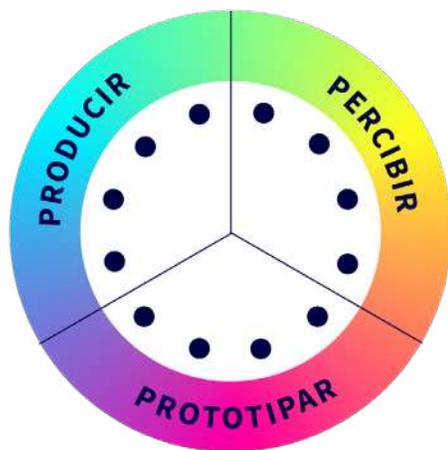
FASES METODOLÓGICAS

INVESTIGACIÓN

Etapa que consiste en la recopilación de información relevante para el proyecto, agrupa la investigación realizada en el marco teórico, al igual que, estudios personales como: la asistencia directa a ballroom o entrevistas con disidencias. Con la finalidad de comprender la performatividad de género disidente, y levantar ideas que permitan la construcción de la narrativa proyectual.

CICLO 1: DISEÑO DE INDUMENTARIA

El compás se compone de 3 pasos: percibir, producir, prototipar; y cada uno se subdivide en 4. Este se enfoca en la confección del vestuario con el cual luego se llevará a cabo la performance, por tanto, se expresa a través de colores primarios.

PERCIBIR:

- Buscar: Contactar personas que estén dispuestas a participar del proyecto. Se determinan las preguntas que se les realizará en las entrevistas, para caracterizarles y entender sus expresiones e identidades. Se organizan entrevistas remotas y presenciales, según disponibilidad.
- Analizar: Estudiar en conjunto cuales son sus preferencias, referentes y requerimientos formales a la hora de escoger indumentaria.
- Describir: Definir la narrativa de la colección y redactar una descripción de las expresiones de género con las que se trabajará en las siguientes etapas. Describiendo sus necesidades concretas, lo que se necesitará para cumplirlas, y la forma en que se llevará a cabo el proceso de prototipado y confección.
- Resumir

PROTOTIPAR:

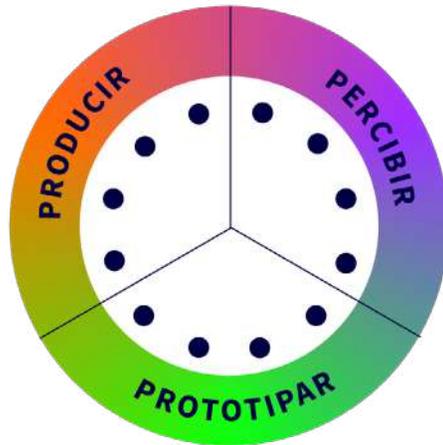
- Desarrollar: Diseñar e iterar propuestas de indumentaria para las identidades que se busca plasmar, a través de bocetos. Se arman moodboards para la estética de la colección.
- Modelar: Se escogen las mejores ideas de vestuario desarrolladas en la fase anterior. Se precisan muestrarios de materialidades, aplicaciones textiles, paletas de color.
- Testear: Comprobar con los modelos si las prendas les parecen atractivas, si cumplen sus expectativas, requerimientos, si les hacen sentir cómodos, de ser necesario se realizan modificaciones.
- Resumir

PRODUCIR:

- Recolectar: Se reúnen y seleccionan los insumos para realizar la indumentaria. Teniendo en cuenta que se piensa recolectar prendas de segunda mano, en ferias ubicadas en distintos puntos de la capital, se deben manejar las variables de cantidad, materialidad y color.
- Comunicar: Verificar que todo esté en orden antes de producir. Se realizan reuniones con la costurera que ayudará en la confección del vestuario, se precisan detalles.
- Producir: Se toman las medidas de los modelos, se descosen las prendas adquiridas, se fabrica el moldaje de la colección, se corta y confeccionan las nuevas prendas, se llevan a cabo pruebas de calce.
- Resumir

Comienza el segundo ciclo.

**CICLO 2:
REGISTRO PERFORMATIVO**

El compás se conforma también de 3 pasos: percibir, producir, prototipar; y cada uno se subdivide en 4. Este dirige el registro performativo que luego será difundido en las redes sociales, por ello, recibe colores complementarios al primer ciclo.

PERCIBIR

- Buscar: Revisión de referentes como: producciones de moda, videos musicales, cápsulas audiovisuales, fashion films y fotografía experimental que sirvan de inspiración.
- Analizar: Examinar la información levantada, seleccionando los recursos gráficos que se implementarán en el registro, cuidando que estos complementen la propuesta de indumentaria y sean coherentes con la narrativa.
- Describir: Especificar los requerimientos para la realización de la puesta en escena, así como las personas que colaborarán en el equipo de producción.
- Resumir

PRODUCIR

- Desarrollar: Confección de storyboards que permitan visualizar tanto la propuesta estética como el relato que se busca transmitir, se realizan reuniones con el equipo de producción y los modelos.
- Modelar: Efectuar pruebas de sonido y especificaciones de los planos que serán implementados en el registro fotográfico y audiovisual. Se ensaya el desfile, poses y baile.
- Testear: Se comprueba con los modelos y el resto del equipo, que tanto el concepto como la narrativa sea entendida por todos.
- Resumir

PROTOTIPAR

- Recolectar: Confirmar el equipo de producción: modelos, fotógrafos, camarógrafo, maquilladoras, hair-stylists, manicuristas y sonido. Se arrienda estudio fotográfico, se prepara catering..
- Comunicar: Al equipo los roles que desempeñará cada uno, los implementos que se requerirán para la ocasión, así como las fechas claves de rodaje, post producción y publicación.
- Producir: Se lleva a cabo la performance, se fotografía y captura material audiovisual. Realizar postproducción del film y edición fotográfica.
- Resumir

Terminado el ciclo, se pasa a la siguiente etapa.

INSERCIÓN EN LOS MEDIOS

La propuesta fotográfica y audiovisual se inserta en los medios digitales, en una plataforma propia del proyecto. Se atiende a exposiciones y performances en vivo. Al ser la última etapa, recibe los colores del espectro completo culminando de esta manera el proyecto.

Choque
de
mundos

niñe
interior

Cis-tema
-o-
distancia

uniforme
retail ↙ ↘

- Quebrar hegemonía
- Canonés
- Visibilizar
- repercutir Cis-tema

Auto
descubrimiento

introspección

ser
fuera de
las barreras

mutación

niñe
interior

mutación del
ser

fluir

invisibilidad
trans masculina

niñe
interior

incomodar
e
inspirar

activismo
político

Auto-descubri-
miento

distancia

nacimiento
y muerte
constante

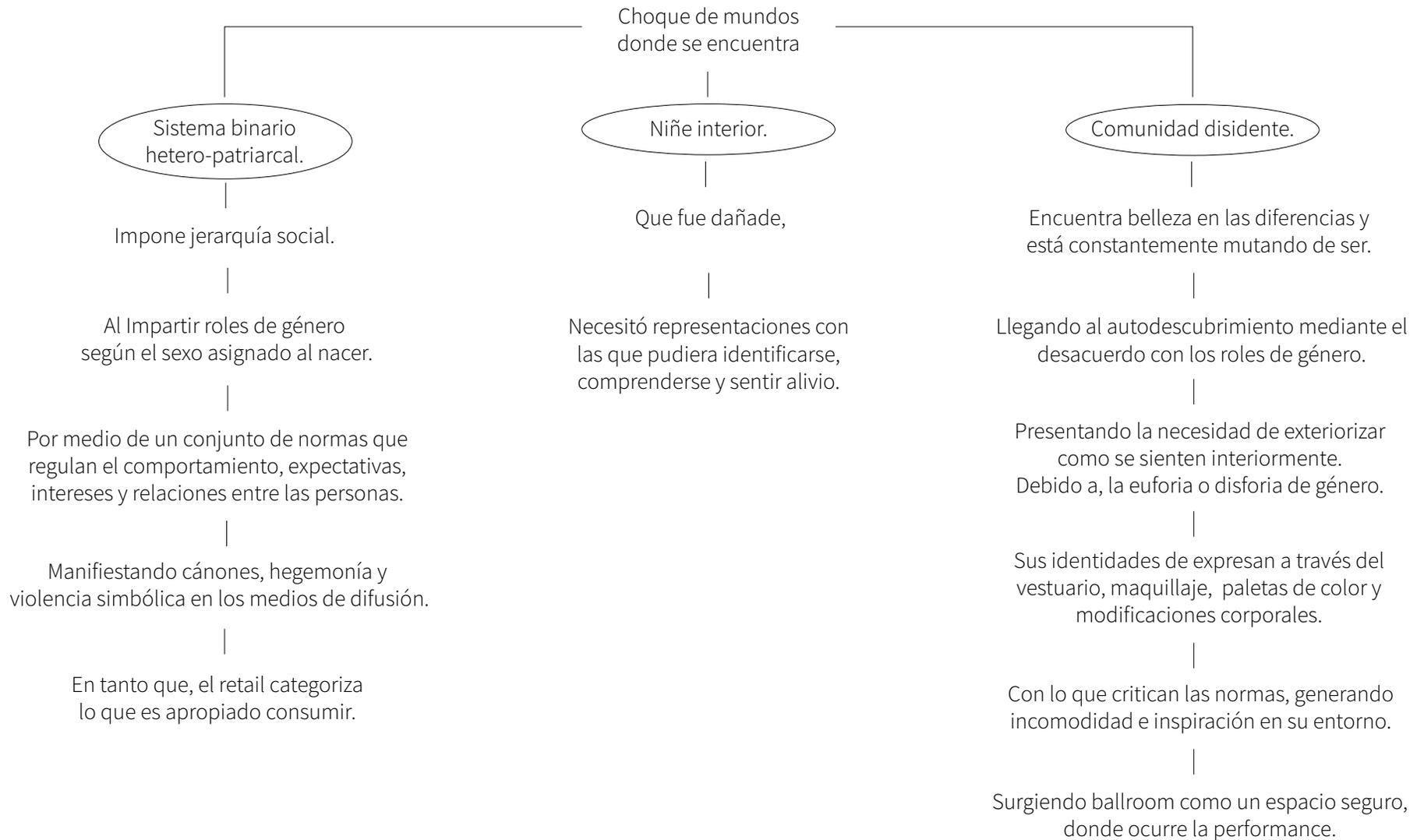
ENTREVISTAS A PERSONAS DISIDENTES

Se realizaron entrevistas a disidencias con la finalidad de conocer de sus perspectivas, vivencias y compartir sentires. Estas se realizaron bajo distintas modalidades según la disponibilidad y comodidad de la persona, algunas se realizaron de manera presencial, por videollamada, o por chat, enviando en este último caso notas de voz o testimonios escritos. Dentro de las temáticas se abordaron se encontraron las siguientes preguntas: ¿Cómo vives desde tu perspectiva y vivencias personales, tu identidad de género? ¿Cómo describirías ballroom? ¿Cómo la comunidad ha repercutido en ti? ¿Qué entiendes por performance? ¿Cuál es la importancia que le das al vestuario?

En cuanto al rango etario de les entrevistades, este va desde los 18 hasta los 31 años. En relación a sus identidades de género, se conversó con transmasculinidades, transfeminidades, no binaries, queers; personas que se desenvuelven en ballroom, artistas emergentes y drag queens.

Luego de las entrevistas, se transcribió la información y se destacaron los conceptos más relevantes, o que se repetían entre las entrevistas. De esta forma, en conjunto a la información levantada en el marco teórico se pudo construir una nube de conceptos, que daría origen a la narrativa del proyecto. Las entrevistas completas se encuentran en la sección Anexos.

MAPA CONCEPTUAL

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

PROBLEMÁTICA

En la actualidad, la sociedad oprime a quienes no forman parte del modelo binario heteropatriarcal a través de la violencia de género. Restringiendo así, la libertad de los individuos al encasillarlos en unos roles rígidos, que no se ajustan a la diversidad presente hoy en día. En este sentido, la disidencia surge como la manifestación de un grupo de personas que presenta un desacuerdo ideológico, que diside de las normas socialmente establecidas. Al referirse a la disidencia sexual, se habla entonces sobre quienes discrepan de las reglas de género. Estas personas que de diversas formas transgreden los estereotipos, ponen de manifiesto el carácter artificial de dichos roles, generando espacios de re-estructuración de los mismos.

La lucha de las disidencias sexuales es un tema de relevancia en la sociedad contemporánea, ya que, se vincula directamente con las expectativas de vida, la capacidad de desenvolverse en la sociedad y la forma que tenemos de relacionarnos entre personas. Por tanto, es necesario tomar conciencia, para a partir de esta reflexión comenzar a articular un discurso que rompa con la diferenciación.

OPORTUNIDAD DE DISEÑO

Se presenta la oportunidad de trabajar desde el diseño, impulsando los cambios culturales necesarios para dar reconocimiento a una comunidad históricamente invisibilizada y marginada, a través de una postura crítica que cuestione activamente los roles de género impartidos en los diversos medios de comunicación. Al visibilizar nuevas representaciones que admitan la libertad de ser, mostrando la comunidad ballroom y su expresión performativa, con el objetivo de expandir el imaginario identitario difundido en los medios y otros entornos de exposición. Con el fin de derribar los prejuicios en torno a esta y contestando a la necesidad de quienes desean poder expresar su identidad de género libremente a través de la indumentaria de manera segura.

¿QUÉ?

Plataforma que, por medio del diseño de indumentaria, plasma y expone la expresión performática de las identidades de género disidentes que se manifiestan dentro de ballroom.

¿POR QUÉ?

Por la necesidad de dar a conocer el espectro de identidades a través de su propia expresión, debido a que el modelo de sociedad actual por medio de la violencia simbólica, invisibiliza y margina las expresiones de género no convencionales.

¿PARA QUÉ?

Incentivar la reflexión crítica en torno a los roles de género difundidos por el sistema binario hetero-patriarcal, catalizando los cambios culturales que amplíen el imaginario identitario colectivo.

OBJETIVO GENERAL

Mostrar y representar desde el diseño, la expresión y performance de las identidades de género disidentes presentes en la ballroom, con la finalidad de ampliar el imaginario identitario e incentivar la reflexión crítica en torno al modelo binario hetero-patriarcal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01

Investigar el modelo binario hetero-patriarcal, así como la jerarquía social que se desprende de este e identificar el espectro de identidades disidentes en ballroom.

IOV: Por medio de la investigación y exposición de información sobre el sistema binario hetero-patriarcal, estudios de género y participación directa en ballroom.

03

Construir una narrativa que exprese la identidad disidente presente en ballroom, reconociendo la importancia de la individualidad.

IOV: Documentar y ordenar la información levantada en conjunto con ellos, para crear un relato que exprese sus sentires e identidad.

02

Precisar las características de las expresiones de género a retratar así como sus necesidades y preferencias concretas en cuanto a indumentaria.

IOV: Análisis cualitativo de sus narrativas, códigos visuales, vestuario, maquillaje y gestualidad, basado en sus performances y entrevistas con ellos.

04

Confeccionar indumentaria y registrar la narración que se insertará en los medios digitales.

IOV: Traducir desde el diseño las expresiones de género disidentes y exponer en plataformas de difusión digital como redes sociales.

ANTECEDENTES BCALLA

Marca fundada por el neoyorkino Bradley Callahan, diseñador de indumentaria queer. Cuyo trabajo ha sido utilizado en espectáculos por estrellas como Doja Cat, Nikita Dragun y performers de RuPaul Drag Race.

Señala que comenzó a interesarse por la teoría queer, centrándose en la comunidad trans, dándose cuenta que “como personas cognitivas tenemos la capacidad de elegir la propia identidad” la autenticidad y la valentía de estas personas son su inspiración y a quienes atrae sus prendas, “hay algo extremadamente romántico y satisfactorio en no sólo ser parte de las fantasías de alguien, sino en ayudar a darles vida”. (Callahan, citado en Michael, 2017).

ANTECEDENTES WINDOWSEN

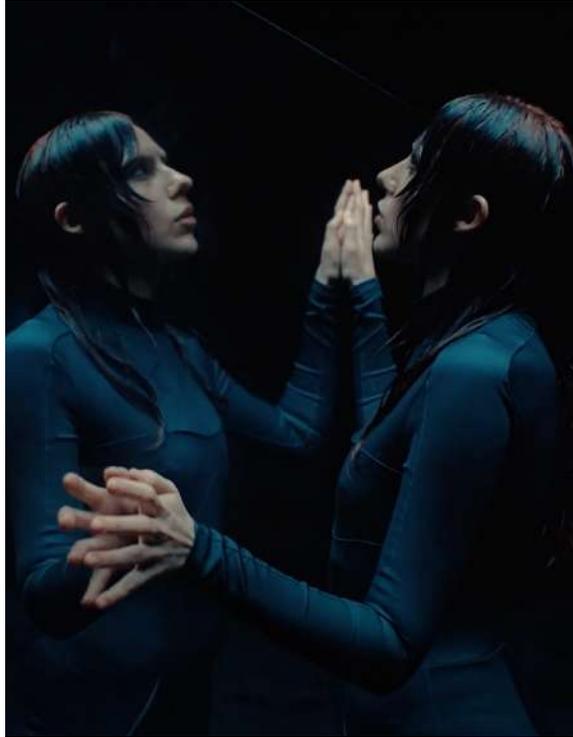

Marca iniciada por Sensen Lii, diseñador de indumentaria de origen chino que busca exteriorizar su mundo interior a través de colores saturados, siluetas dismórficas y fluidez de género que combina sus dos pasiones: la alta costura femenina y la ropa deportiva para hombres.

Menciona que “admira a los monstruos” porque los ve como un “fenómeno social usado para amonestar a alguien que es lo suficientemente valiente como para ser diferente”. (Lii, citado en Jain. 2020)

ANTECEDENTES METAMORPHOSIS

Fashion film realizada por “A Better Mistake” marca fundada por Simone Ferraro y Marco Agnolin, que recibe su nombre por una expresión china “Se trata de ese momento en el que no hay miedo a equivocarse”.

Con el objetivo de romper los límites dentro de una industria en constante movimiento construyen narrativas disruptivas “la desobediencia creativa significa animar a la gente a pensar más, preguntarse por qué las cosas son como son” agregan, “se trata de crear tu propia identidad y no adherirte a cómo la sociedad espera que seas” (Ferraro & Agnolin, citado en Davidson, 2021).

ANTECEDENTES NICOLA FORMICHETTI

Director creativo, diseñador de moda, vestuarista y editor conocido mundialmente por ser la mente detrás de la estética de Lady Gaga, para quién trabaja como director de moda.

También ha trabajado para marcas como: Mugler, Diesel, fundó Nicopanda y ha sido editor de V Magazine, Vogue Hommes Japan, Dazed + Confused, entre otras.

Nicola utiliza plataformas de narración emergentes para conectar con su audiencia, mezclando innovación, arte y comercialismo.

REFERENTES

Documental filmado a mediados de los años 80 y estrenado en 1990, retrata el movimiento underground impulsado en especial por las mujeres transgénero afroamericanas y el resto la comunidad LGBTIQ+ en la ciudad de Nueva York.

PARIS IS BURNING

Se considera uno de los primeros en retratar la comunidad ballroom, su escenario, integrantes, vivencias, organización de las casas, competencias, bailes, y más.

REFERENTES

Serie estadounidense estrenada en 2018 que plasma la cultura donde se inicia ballroom entre la década de los 70 y 80, en este mismo país.

POSE

Además comunica las problemáticas a las que se enfrentó la comunidad como el surgimiento del VIH/sida, crímenes de odio, o la imposibilidad de asistir a ciertos lugares sociales debido a la transfobia y homofobia existentes en la sociedad.

M U T A R I

M U T A R I

M U T A R I

CREACIÓN DE MARCA

1- MUTAR:

1. tr. mudar (dar otro estado, forma, etc.).

· RAE

2- TRANSMUTAR:

1. tr. y prnl. Cambiar o convertir una cosa en otra.

· WordReference

3- MATRIZ:

3. f. Molde de cualquier clase con que se da forma a algo.

· RAE

4- MATRIX

1. A matrix is the environment or context in which something such as a society develops and grows
· Collins Dictionary

1. (formal) the formal social, political, etc. situation from which a society or person grows and develops

· Oxford Dictionary

Mutari surge a partir de los conceptos: Mutar, Transmutar, Matriz y Matrix. Los cuales al combinarse refieren a: cambiar, convertir y dar otro estado al contexto que moldea la sociedad en la que una persona crece y se desarrolla.

En el imagotipo, las X ubicadas a los costados del nombre sugieren a la palabra Matrix, y al mismo tiempo, a unas lanzas que escoltan la palabra, protegiéndola. Este carácter se ve reforzado en la versión cromada, imitando un metal con reflejos cyan, magenta y amarillo.

*APLICACIÓN
DE MARCA*

Imagotipo, sobre fondo negro.

Imagotipo, sobre fondo blanco.

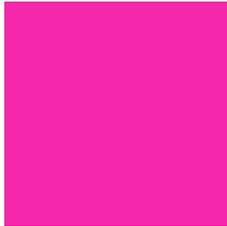

Imagotipo, versión cromada sobre fondo negro

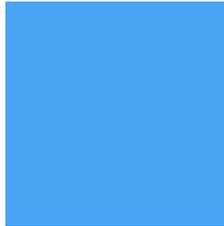

Imagotipo, versión cromada sobre fondo blanco

CARTA CROMÁTICA

C: 13, M: 84, Y: 0, K: 0
R: 245, G: 39, B: 171
#F527AB

C: 66, M: 27, Y: 0, K: 0
R: 74, G: 164, B: 244
#4AA4F4

La carta cromática se inspira en las tintas CMYK, tomando los tonos cian, magenta y amarillo, para construir su espectro de color. Estos se escogieron debido a que, los tonos magentas se suelen asociar al estereotipo femenino, mientras que, los cian se suelen ligarse a lo masculino, en tanto que, el amarillo representa la no binariedad.

C: 0, M: 19, Y: 87, K: 0
R: 255, G: 207, B: 38
#FFCF26

NARRATIVA

La narrativa de la colección se inspira en el concepto de la mutación del ser, cada uno de los looks posee partes desmontables que permiten modificar y transgredir la prenda, o realizar nuevas combinaciones intercambiando piezas. Con lo cual se busca representar la fluidez de le individue, permitiendo que este pueda modificar la indumentaria según sus necesidades y requerimientos.

En cuanto al diseño, cada conjunto comienza con una prenda de color blanco simbolizando la esencia y la pureza de esta. Además, las piezas poseen cortes en su estructura presentando la deconstrucción, estos cortes son bordeados por sesgo negro y unidos por cuerda negra. Estos amarres de color negro, representan las ataduras del sistema que reprime a las identidades disidentes, al mismo tiempo que, dejan entrever la piel de la persona que lleva puesta la prenda, exponiendo su vulnerabilidad.

Finalmente, a estas estructuras se les añade capas de color con telas de poliéster, algodón y seda. Textiles que en común, presentan transparencia permitiendo generar matices y degradados al ser apilados, con lo que se busca manifestar como la identidad sale del binarismo magenta/cyan.

DISEÑO DE
INDUMENTARIA

DISEÑO DE
INDUMENTARIA

DISEÑO DE
INDUMENTARIA

DESARROLLO DE FIGURINES

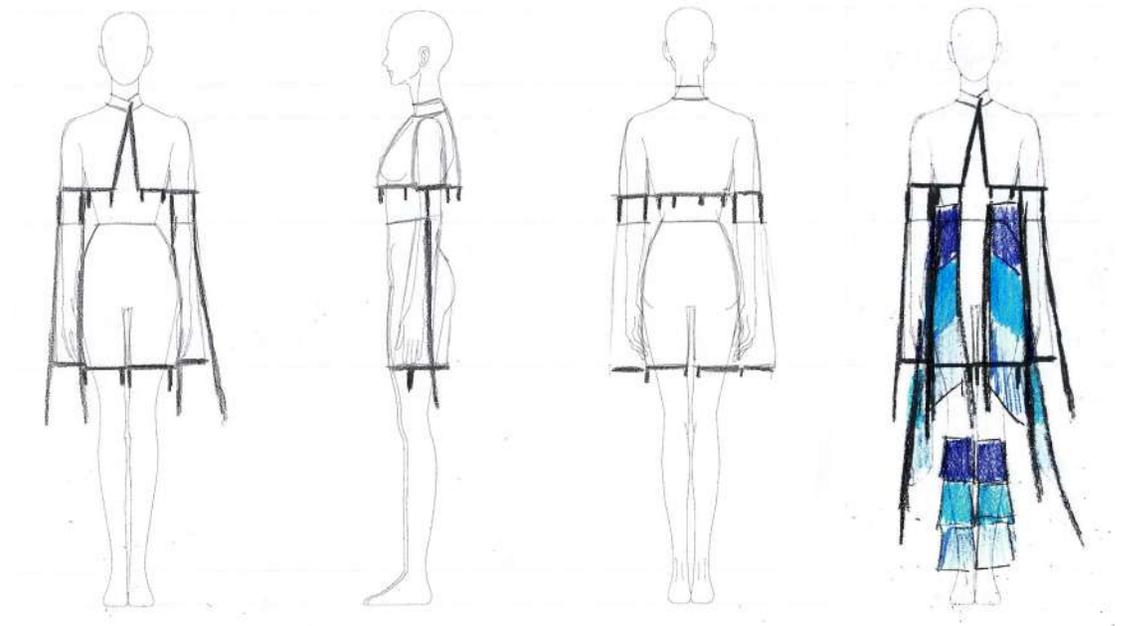
001

AZUL FELINO

La colección se trabajó con 4 personalidades de la escena ballroom: Azul Felino, Altair Edison, Sebastián Sabath y Candela Nebula.

Cada diseño tiene por objetivo proyectar y representar la identidad de cada uno, entendiendo su individualidad y requerimientos personales a la hora de vestir.

Azul es una trans masculinidad de 23 años que utiliza pronombres masculinos (él). Por este motivo, su gama de color combina distintos tonos de azul.

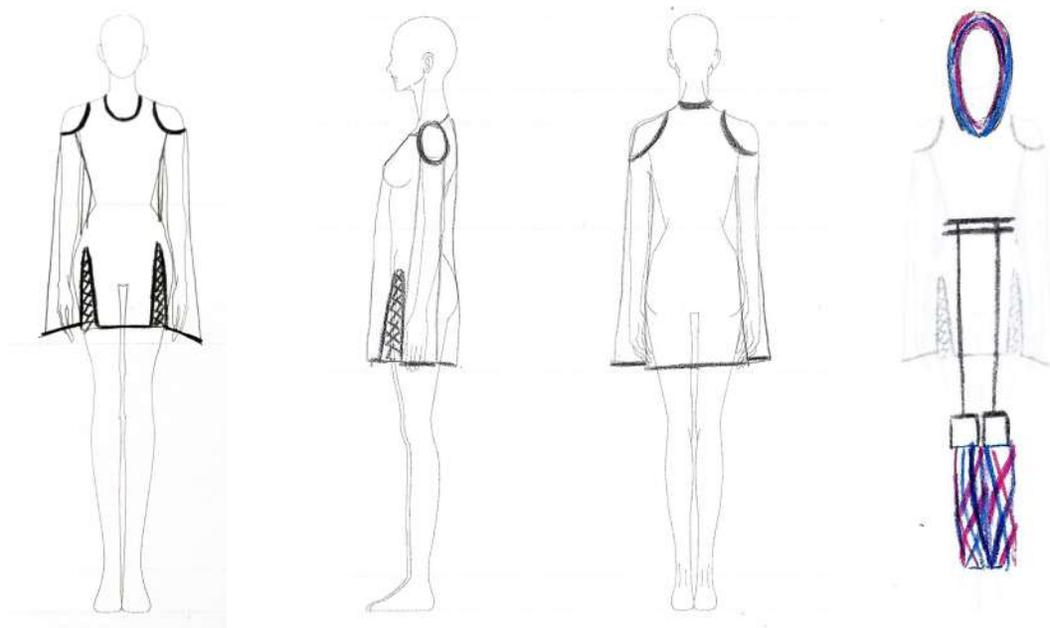
Su vestuario comienza con la deconstrucción de la chaqueta, la cual posee un primer corte a la altura de las costillas que la hace lucir como un “crop top”. De este corte horizontal, caen cintas de nylon con las cuales es posible anclar los brazos de la prenda y las capas de color azul. Estos mantos poseen un corte diagonal y cintas colgando a sus costados para exagerar los movimientos durante la performance. Finalmente, la prenda se abrocha con un botón ubicado en la zona del cuello dejando al descubierto el pecho del modelo, con lo que se siente cómodo.

En cuanto al bottom, este consiste en un short con caída recta del cual caen cintas desde las rodillas, con las cuales se unen las piernas del conjunto. Este corte recto, fue requerido por Azul, ya que, siente incomodidad al llevar una silueta ajustada que marque sus caderas.

002

ALTAÍR EDISSON

Altair es un transmascuino no binarie de 18 años, cuyos pronombres son masculinos y neutros (él / elle). Si bien, elle se identifica como una persona masculina, se permite ciertos rasgos de feminidad o androginia, por lo que, su carta cromática va desde el cyan al magenta, transitando por tonos violeta.

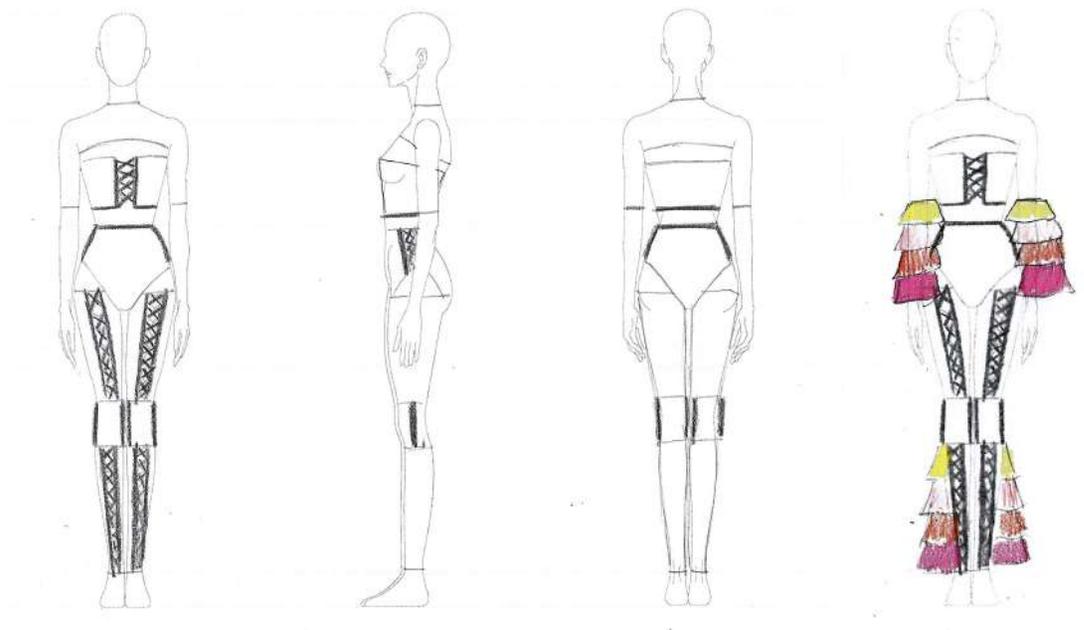

Su outfit parte con la deconstrucción de un polerón oversized, prenda asociada a la masculinidad, pero posee cortes en los hombros y a los costados de la cadera, con lo que se asemeja a un vestido. Sobre esta prenda se coloca un arnés de color negro, que ciñe la cintura y del cual en su parte inferior es posible anclar las piernas del look. Este arnés, si bien simboliza la estructura y la rigidez del sistema, también es una referencia a las prendas utilizadas en ballroom, donde el arnés es llevado como una expresión de la sexualidad. En cuanto a las capas de color, estas se ubican en las pantorrillas y en la capucha, presentándose como un tejido que integra los colores.

003

SEBASTIÁN SABACH

Sebastián es una persona no binaria de 31 años, de pronombres femeninos, neutros y masculinos (ella / elle / él) en ese orden de preferencia. En cuanto a su paleta de color, esta va desde el amarillo hacia el magenta, expresando su no binariedad inclinada a la feminidad.

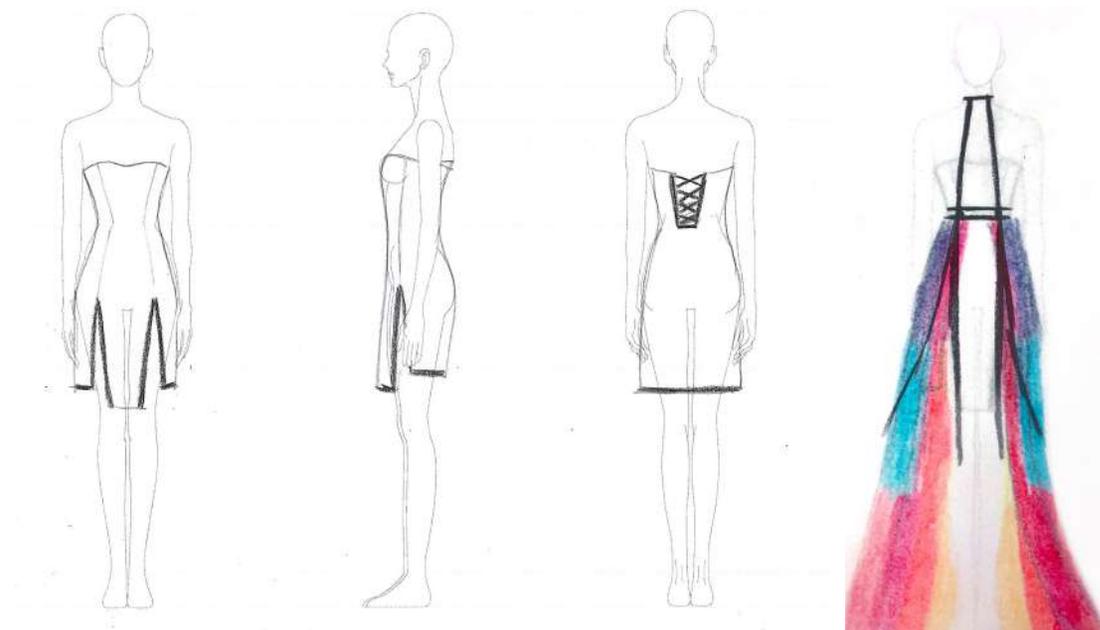

Su look comienza con la deconstrucción del traje de dos piezas, teniendo un top seccionado verticalmente y unas mangas que tapan la zona de las clavículas y medio brazo. Luego, en su parte inferior se descompone el molde de pantalón en un calzón de tiro alto, del cual nacen las piernas que tapan la zona de los muslos, y en la parte inferior se conectan las pantorrillas. Este traje presenta cortes tanto en el top, como a los costados de las caderas, y en la zona frontal de las piernas, respondiendo al requerimiento de Sebastián de mostrar piel. Los paños de color se ubican por medio de broches a presión ubicados en los brazos, cintura y pantorrillas; con lo cual la modelo puede jugar intercambiando su posición.

004

CANDELA NEBULA

Candela es una mujer trans de 24 años, que utiliza pronombres femeninos (ella). Su paleta de color agrupa todos los tonos del espectro, culminando la colección. Ella es una persona que ha transitado por las diversas identidades de género en su vida, al inicio por ser catalogada como varón, luego identificándose como no binarie y finalmente como una trans feminidad.

Su look inicia con un vestido strapless con escote de corazón, que posee cortes en las caderas y espalda entallando su figura. Encima de su pecho se coloca un arnés que va desde el cuello al abdomen, del cual caen cintas que acompañan su movimiento. Por último, se agrega una falda multicolor confeccionada con retazos de todos los vestidos adquiridos. Esta falda fue construida sin coser por completo sus lados verticales, permitiendo que cada paño tenga un desplazamiento único.

SELECCIÓN DE TEXTILES

Para la confección, se recolectaron diversas prendas en distintas ferias locales de Santiago. La búsqueda de textil se enfocó en dos tipos de material: vestidos de seda en tonos magenta, amarillo, cyan, y sus matices, al igual que, cortavientos de poliéster blanco.

En cuanto a color, se decidió utilizar prendas que tuvieran un grado de transparencia, para ser trabajadas en capas mezclando de esta forma sus tonalidades.

Además, se eligió reunir vestidos por la cantidad de material que poseen, teniendo incluso más de una capa textil cada uno; a diferencia de otras prendas como, por ejemplo, blusas.

Sobre el blanco, se utilizaron cortavientos impermeables debido a la estructura del material. Ligándolo a la narrativa de la colección, el textil blanco conforma la base del vestuario, por lo que, es más rígida y pesada; a diferencia de los vestidos que poseen un movimiento mucho más fluido y liviano. En este caso se seleccionaron chaquetas de gran tamaño, que en su mayoría contenían forros que fueron también aprovechados.

PROCESO DE CONFECCIÓN

La confección general de las prendas siguió el siguiente proceso: en primer lugar, se lavaron todas las prendas adquiridas, después estas fueron descosidas y planchadas, luego se cortaron según los moldes fabricados, finalmente, las piezas fueron cosidas y se aplicaron las terminaciones.

Cabe destacar que al momento de cortar los textiles, estos fueron tratados de igual forma como si se hubiera trabajado con telas nuevas adquiridas de manera tradicional; en vez de seguir el molde preexistente como se suele trabajar mayoritariamente el upcycling. Esto se debe al carácter de la colección, la intencionalidad de deconstruir unas prendas ya asociadas al simbolismo de género, transformándolas en algo nuevo. De esta manera, se aproxima al material como si este se encontrara en su estado noble, dejando de lado su forma anterior.

APLICACIONES TEXTILES

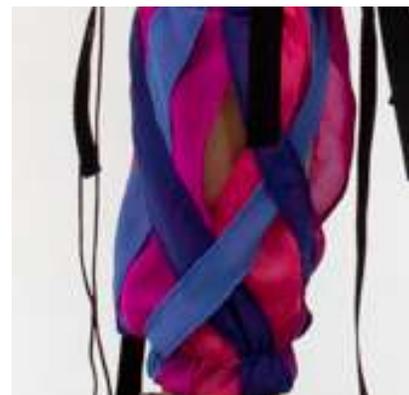
Si bien, la colección busca ser lo más sustentable posible, fue necesario incorporar piezas nuevas para aplicaciones textiles como: sesgo negro, cordón cola de ratón, cintas de nylon, broches plásticos, ojettillos de metal y broches a presión metálicos.

Tanto las cuerdas como las cintas negras, buscan representar las ataduras de las que les disidentes se quieren desatar, mientras que los broches se implementaron por su utilidad a la hora de transmutar la prenda, permitiendo ser abrochados y desabrochados con rapidez.

APLICACIÓN DE COLOR

Para cada look de la colección se diseñó una forma de aplicar el color. Para 001 las capas en tres tonos de azul, se cortaron en forma de cintas con un extremo angulado. Estas superficies se apilaron una sobre otra según la intensidad del tono, y a sus extremos laterales se cosieron tiras de nylon, con la finalidad de potenciar su movimiento.

En el caso de 002 se cortaron franjas en tonos magenta, púrpura, azul y celeste; las cuales se dispusieron en un tejido que luego sería cosido en sus extremos de manera horizontal, cerrando la estructura. Este tejido permite que los textiles recorran fluidamente la pierna y la capucha de la prenda.

Para 003 se realizaron paños que se pueden colocar tanto en las pantorrillas, cintura o en las mangas de le modele. En su confección se cortó un trozo de textil amarillo sobre el cual se aplicaron franjas en tonos duraznos y magenta, de manera fruncida y cosiendo solo uno de sus extremos al paño permitiendo así su levantamiento.

En 004 se confeccionó una falda multicolor a partir de los retazos de mayor longitud, estos se dispusieron de acuerdo a su tonalidad y se cosieron en segmentos verticales de 40 cm aproximadamente, permitiendo de esta forma el desplazamiento individual de cada tela.

CREACIÓN DE
CONTENIDO

CREACIÓN DE
CONTENIDO

CREACIÓN DE
CONTENIDO

DIRECCIÓN

Una vez construidas las prendas se dió inicio al segundo ciclo de diseño, el cual corresponde al registro fotográfico y audiovisual de Mutari, con el cual será difundido en las redes sociales. Para esto, se armó un equipo de creatives que de manera colaborativa ayudaron a armar la propuesta estética de la performance. Este grupo de personas incluyó: fotógrafes, camarógrafo, djs, maquiladores, peluqueres y manicuristas. Cabe destacar también, que la totalidad del equipo se conformó por mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+.

Para coordinarles, se realizaron reuniones y moodboards de estilismo con las direcciones requeridas para representar y complementar la identidad de cada performer.

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Listado de creatives que participaron del proyecto, se adjuntan sus usuarios de Instagram para contacto.

DIRECCIÓN CREATIVA

Valentina Morales R
@vilantinaa

FOTOGRAFÍA DIGITAL

Amanda Narbona
@santamandita

FOTOGRAFÍA ANÁLOGA

Gav Toro
@g____t_____

FILM

Hugo Merino
@hughmerino

SONIDO

Dante Mendel
@kitschpig

Enki Sanrana
@nohumano1994

MUA

Andrea Gamio
@we0n4

Daniela Martínez
@c0leoptera

HAIR

Claudio Towers
@claudiotowers

Constanza Cornejo
@pepi_cornejo

UÑAS

Javiera Burgoa
@richbitch_nails

Natalia Merino
@heimi.nailkween

Carolina Merino
@c4rm.nails

AZUL FELINO

Para el maquillaje de Azul se utilizaron en los ojos los tonos; cian, amarillo y magenta, gama base de Mutari. En este look predominan los tonos azulados que conectan el maquillaje de ojos, peinado, uñas e indumentaria.

El tono cian se ubicó en la entreceja con la intencionalidad de potenciar su mirada, el dorado ilumina sus párpados y el magenta realza sus pómulos, para los labios se eligió el mismo tono de rosa y se delineó con negro con la finalidad de agregar carácter. Para su peinado se emplearon diversos elementos textiles como: alfileres de gancho, hilos y piezas metálicas con los que se experimentó creando un tejido. Finalmente, para sus uñas se diseñó un set con distintos largos, formas y texturas con el objetivo de desprenderse de la idea de lo “femenino” y dando ilusión de una criatura no humana.

Maquillaje: Daniela Martínez (@c0leoptera)

Peinado: Constanza Cornejo (@pepi_cornejo)

Uñas: Carolina Merino (@c4rm.nails)

Fotografía: Amanda Narbona (@santamandita)

Referencias encontradas en Pinterest

ALTAIR EDISSON

En el maquillaje de Altair se empleó rubor rosa en la zona de los párpados y pómulos, con la intención de representar la suavidad en contraste con las líneas tribales de sus ojos. Esto para expresar la masculinidad no binaria de él, quién gusta de mezclar elementos percibidos socialmente a lo femenino y masculino. Esta decisión también se refleja en el uso de los colores rosado y azul en su rostro.

En cuanto a su cabello, se incorpora el cabello corto y rapado, en oposición a las curvas y cristales dispuestos en este. Por último, en sus uñas se imita el maquillaje de su mirada con degradados en la base y delineados. Las bases son de color blanco y negro imitando las prendas de la colección, las líneas se ubicaron de manera fluida, imitando el tejido de su vestuario.

Maquillaje: Andrea Gamio (@we0n4)

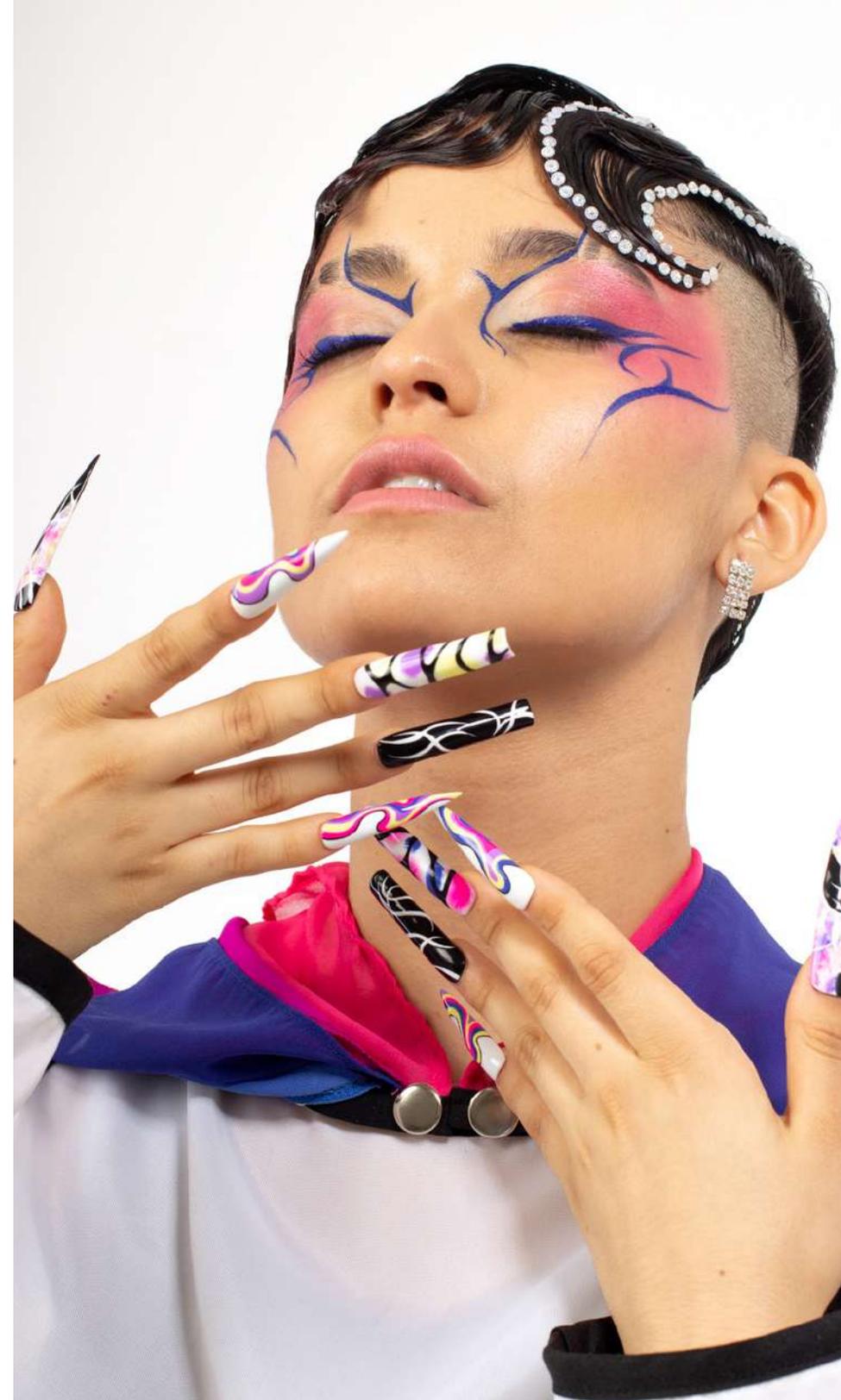
Peinado: Claudio Towers (@claudiotowers)

Uñas: Natalia Merino (@heimi.naillkween)

Fotografía: Amanda Narbona (@santamandita)

Referencias encontradas en Pinterest

SEBASTIÁN SABATH

El estilismo de Sebastián busca representar su personalidad y no binariedad. Ella es una persona extrovertida, llamativa, por lo que se empleó el fucsia neón tanto en sus uñas, como en el maquillaje e indumentaria. Sus párpados también incluyen el color amarillo, conectando con el vestuario y el concepto de lo no binario. Para sus labios se conservó un tono neutro con gloss y se mantuvo su barba.

Para su peinado se realizó una cola alta, con cristales y rulos, que exagera sus movimientos. Sus uñas tienen aplicaciones textiles tales como: cadenas de lentejuela, strass y cintas; que fueron seleccionadas y entregadas a la manicurista para realizar el set. Las cadenas cuelgan prolongando la extensión de la uña, acompañando sus gestos. A diferencia de los sets anteriores estas uñas terminan en punta, por su percepción asociada a lo femenino.

Maquillaje: Andrea Gamio (@we0n4)

Peinado: Claudio Towers (@claudiotowers)

Uñas: Javiera Burgoa (@richbitch_nails)

Fotografía: Amanda Narbona (@santamandita)

Referencias encontradas en Pinterest

CANDELA NEBULA

Candela tiene una personalidad dulce y elegante, por lo que, se le eligió un maquillaje con sombras suaves y brillantes. Con lo que se busca resaltar sus facciones y dar la sensación de luminosidad a su rostro. Para su cabello se realizaron trenzas con hilos de colores que asemejan a la falda de su outfit. Estas trenzas luego se juntan en una cola que cae suelta para dar movimiento.

En cuanto a sus uñas, se decidió realizar un set en blanco y negro, para que de esta manera no compitiera con los colores de su falda; destacando de mejor forma. Estas, al igual que las de Sebastián poseen una forma afilada y prolongada con aplicaciones.

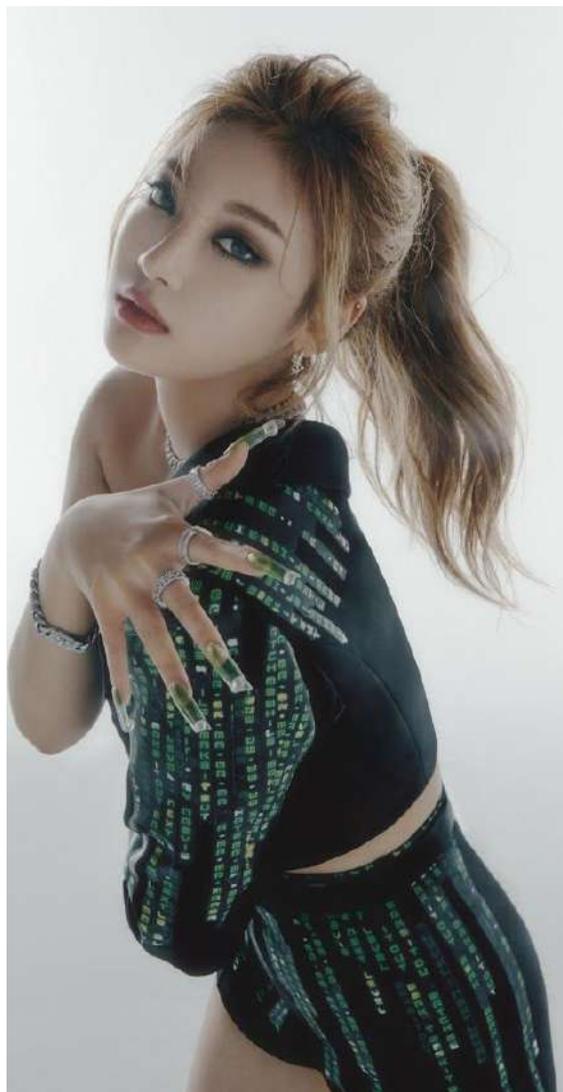
Maquillaje: Daniela Martínez (@c0leoptera)
Peinado: Constanza Cornejo (@pepi_cornejo)
Uñas: Natalia Merino (@heimi.naillkween)
Fotografía: Amanda Narbona (@santamandita)

Referencias encontradas en Pinterest

REFERENCIAS FOTOGRAFICAS

Los encuadres fotográficos se dividen en 4 tipos de registro: plano entero, plano medio, primer plano y plano detalle. Para en este sentido, contar con vistas completas, de medio cuerpo y retratos del rostro de les modelos, al igual que, acercamientos a la indumentaria.

En cuanto al set, se decidió utilizar un fondo blanco para dirigir la atención hacia la persona, su ropa, maquillaje, peinado y uñas; sin distraer. En cuanto al acting, el objetivo fue retratar la propia expresión personal, por lo que, se dió libertad en cuanto a las poses y gestos.

P H O T O S H O O T

P H O T O S H O O T

P H O T O S H O O T

AZUL FELINO X 001
AZUL FELINO X 001
AZUL FELINO X 001

ALTAÍR EDISSON X 002
ALTAÍR EDISSON X 002
ALTAÍR EDISSON X 002

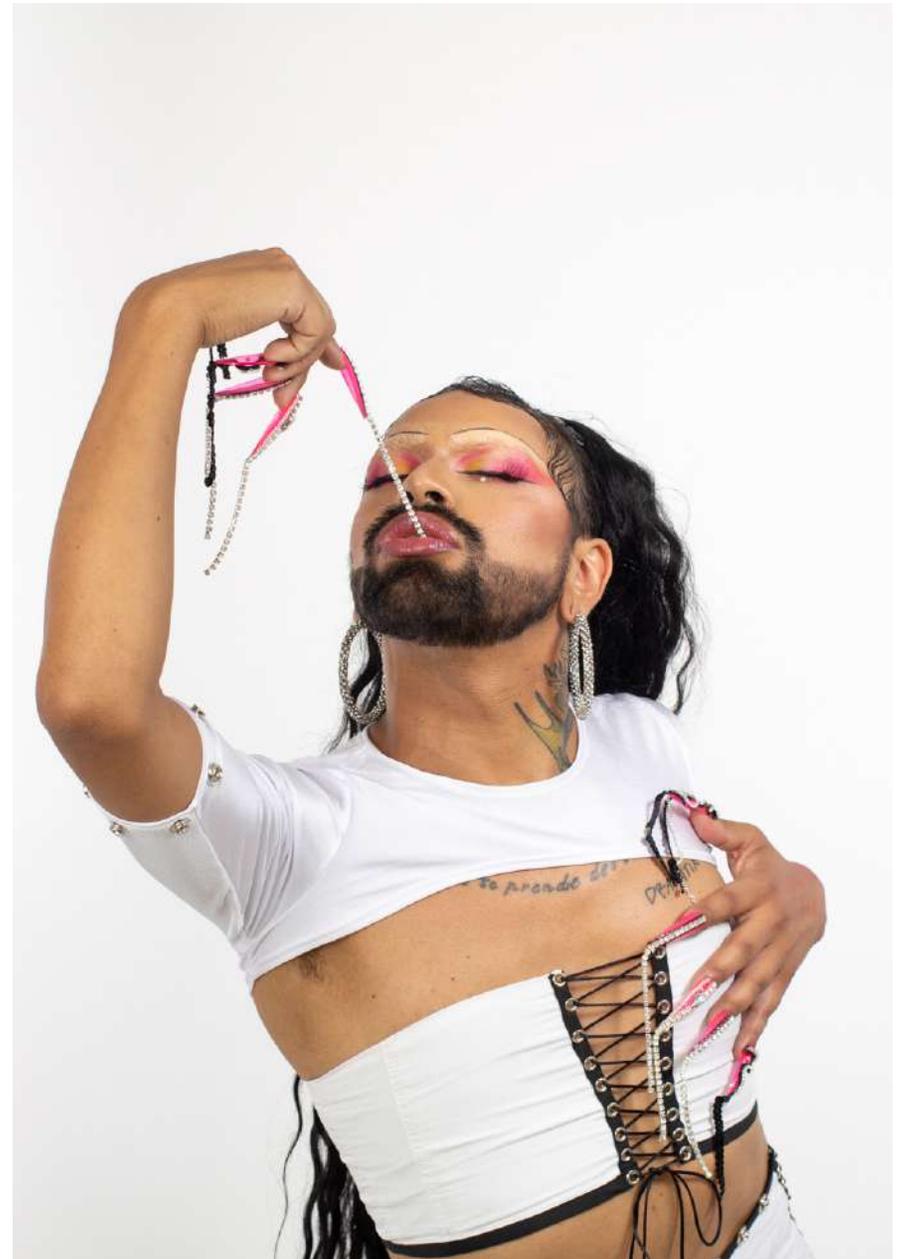

SEBASTIÁN SABATH X 003
SEBASTIÁN SABATH X 003
SEBASTIÁN SABATH X 003

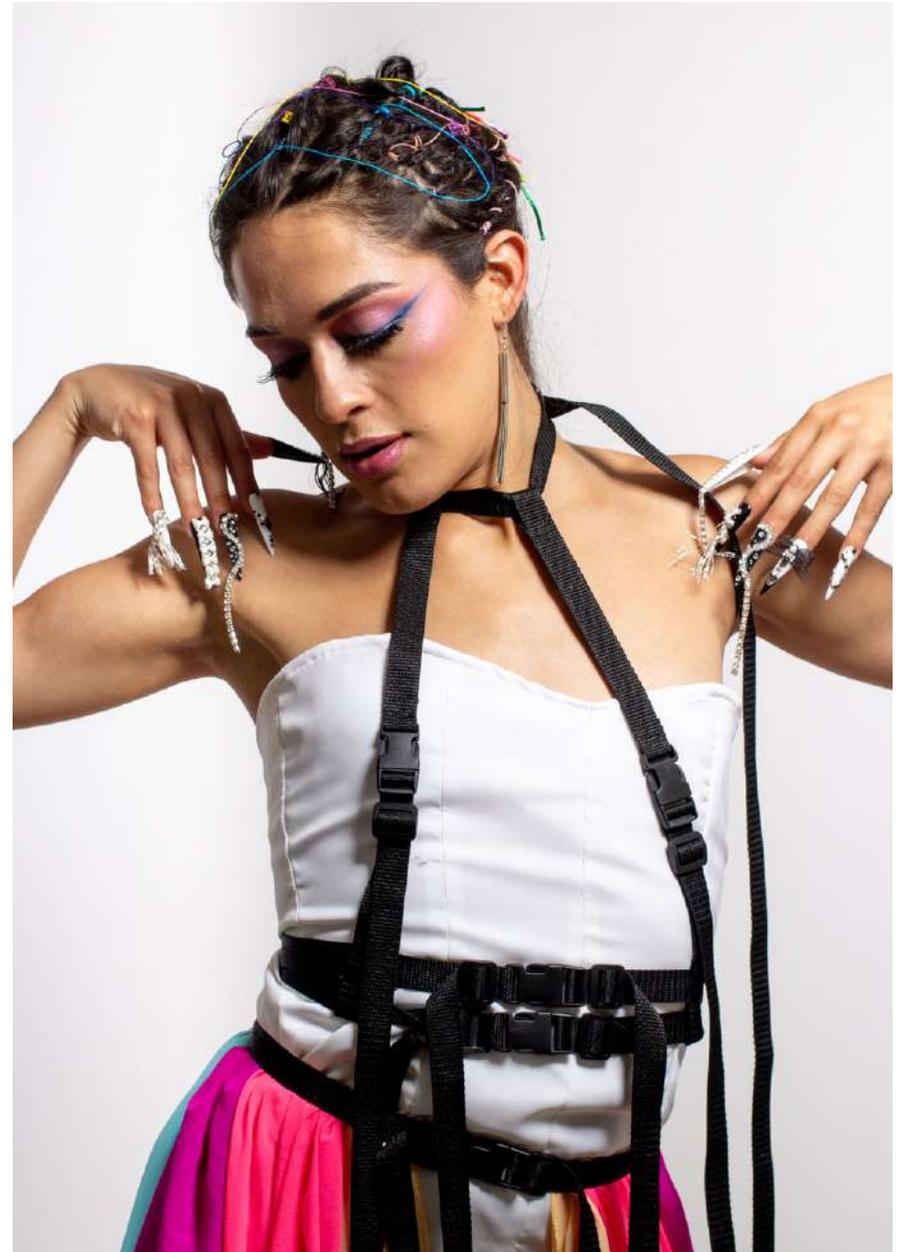

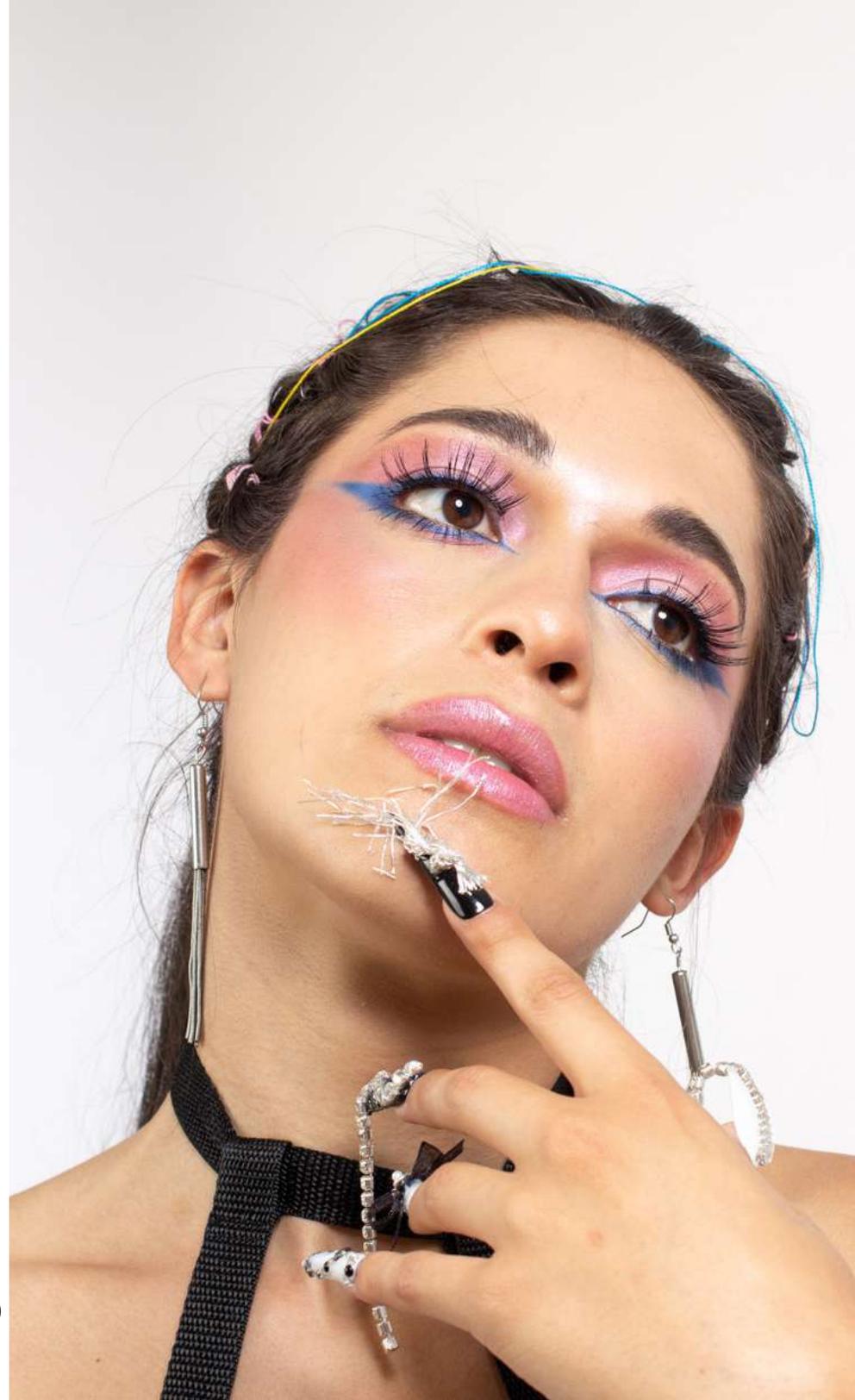

CANDELA NEBULA X 004
CANDELA NEBULA X 004
CANDELA NEBULA X 004

D I F U S I Ó N R R . S S

D I F U S I Ó N R R . S S

D I F U S I Ó N R R . S S

MATERIAL FOTOGRAFICO

Para visibilizar el proyecto Mutari una vez terminada la confección de prendas y la producción fotográfica, se implementó esta última como medio de difusión. Con este objetivo se creó en la plataforma Instagram un perfil de la marca, insertando el proyecto en las redes sociales, debido a la cantidad de personas que puede interactuar con el contenido en este espacio. Las imágenes fueron difundidas con la ayuda de los seguidores de la cuenta, quienes compartieron, guardaron y comentaron los posts, logrando así expandir el mensaje.

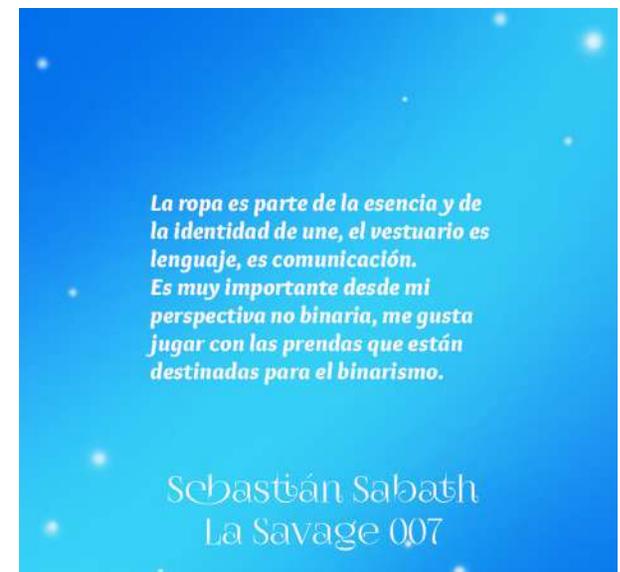
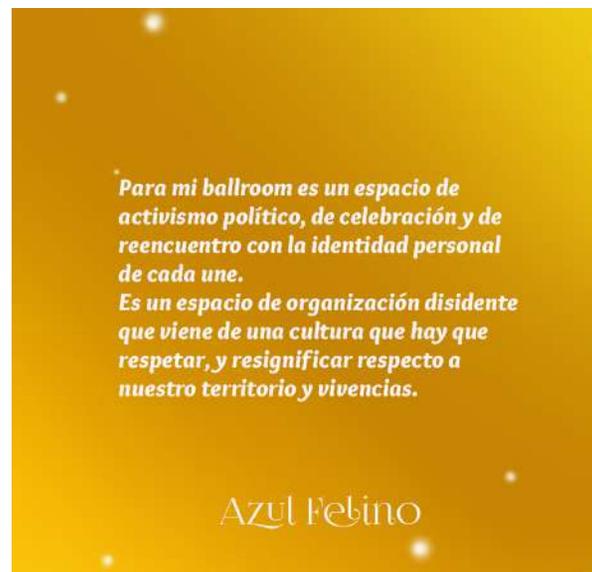

FRAGMENTOS DE ENTREVISTA

Además de compartir los resultados de la propuesta fotográfica, se consideró relevante difundir fragmentos de las entrevistas de los modelos por el mismo medio. Con la finalidad de visibilizar sus relatos y vivencias, compartiendo una nueva perspectiva a las personas fuera de la esfera ballroom, al igual que, repercutiendo en personas que puedan estar viviendo situaciones similares.

Los textos abordan temáticas que se clasifican en 3 ejes: vivencias sobre identidad personal, comunidad ballroom e importancia otorgada a la indumentaria.

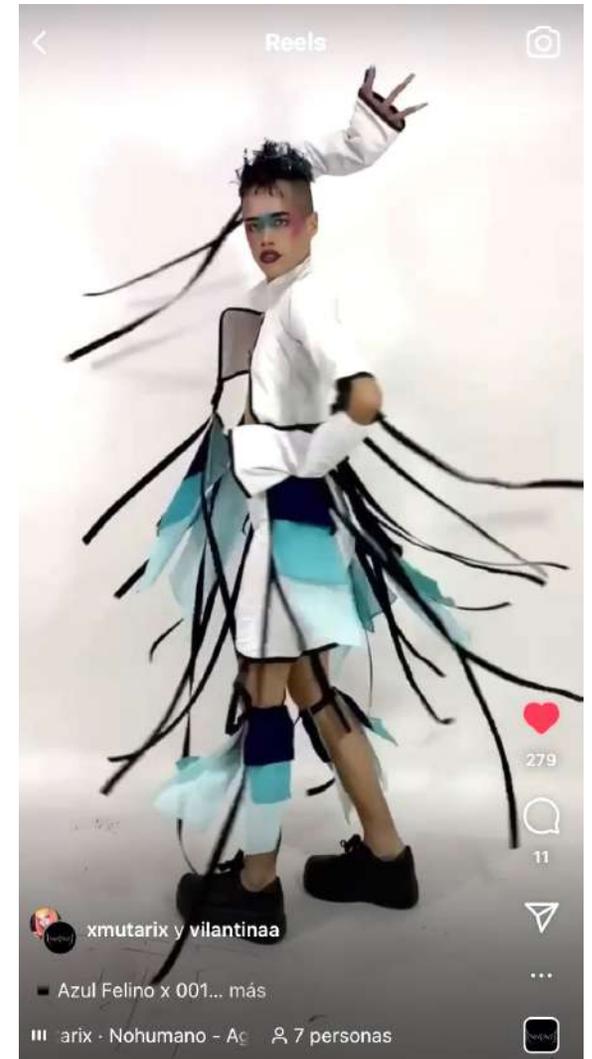
Los modelos revisaron y dieron su consentimiento informado sobre cada una de las citas antes de ser publicadas.

REGISTRO AUDIOVISUAL

Finalmente, el último tipo de contenido en publicar fueron los registros “Reels”. Estos se tratan de vídeos de corta duración, en formato vertical, que se difunden en la plataforma Instagram. Por su tamaño, estos están pensados para ser visualizados en las pantallas de los smartphones y ser compartidos en “Instagram Stories”.

El film fue registrado por Hugo Merino (@hughmerino), el sonido se realizó por Enki Santana (@nohumano1994) y Dante Mendez (@kitschpig).

P E R M O R F A N C E

P E R F O R M A N C E

P E R F O R M A N C E

CRINCHERA LGBTIQA+

El 18 de diciembre de 2021 se llevó a cabo una exposición colaborativa, organizada por Trinchera LGBTIQA+, en la cual se presentó Mutari con una performance en vivo. Esta instancia dirigida por artistas de la comunidad, se realizó en la Caballa Manuel Rodríguez, a metros de estación Baquedano. Este espacio es reclamado por las disidencias, quienes realizaron diversas intervenciones urbanas durante la jornada.

Se realizó una runway que contó con el apoyo de 4 integrantes de la comunidad ballroom: Neon, Nusku, Mutante y Arson. Quienes desfilaron e integraron pasos de “vogue” en la interpretación. También participó Papi Jarry Dynamite como MC Chanter, evocando el ambiente de una ball.

Para la ocasión, se tomó la decisión de mutar los looks presentados originalmente en las redes sociales, intercambiando las prendas de los conjuntos, formando nuevas combinaciones. Estas se armaron con los performers según su propia identidad y comodidad.

PROYECCIONES

Mutari, por su esencia, tiene el potencial de mutar en el tiempo pero siempre siendo fiel a su esencia y los pilares que le sostienen: la libre expresión de identidad, la comunidad, el vestuario y la resistencia a los cánones impuestos. Se espera a futuro poder generar alianzas clave con blogs de moda o sitios web dedicados a moda, para seguir difundiendo su mensaje, llegando a más espectadores. También, está la oportunidad de desarrollar colaboraciones con otros diseñadores de la comunidad, para crear nuevas propuestas. En cuanto a las prendas, estas no serán vendidas ni fueron confeccionadas con un fin de lucro, sino que se estarán a la disponibles para performers de la escena. Para así que sigan siendo utilizadas como un mensaje y una declaración, impactando en todos quienes les vean.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Finalmente, para concluir lo que significó este proyecto, me quedo con la sensación de que Mutari podrá seguir desarrollándose en el tiempo, transmutando sus formas y respondiendo a los cambios sociales que le originan. Tanto el recibimiento como la valoración, que recibí en la comunidad ballroom es lo que más me llena, ya que, este trabajo se gestó por, para y con ellos. Me quedo con todas las experiencias que vivimos juntas, que quedarán registradas en esta obra y en mi corazón. También me hace feliz poder compartir esta perspectiva con personas fuera de la escena, quienes no conocían nada sobre las identidades disidentes con anterioridad. Estoy segura de que esta propuesta no pasará desapercibida en el tiempo y espero que a futuro se sigan integrando estas temáticas en la universidad.

REFERENCIAS

REFERENCIAS

REFERENCIAS

REFERENCIAS

- Albertín, P. (2017). Abriendo puertas y ventanas a una perspectiva psicosocial feminista: Análisis sobre la violencia de género. *Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad*, 16(2), 79-90. DOI: 10.5027/psicoperspectivas-vol16-issue2-fulltext-1021
- Ambrosy, I. (2012). Teoría Queer: ¿Cambio de Paradigma, Nuevas Metodologías para la Investigación Social o Promoción de Niveles de Vida más Dignos?. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- Bailey, M. (2011). Gender/Racial Realness: Theorizing the Gender System in Ballroom Culture. *Feminist Studies*, 37(2), 365-386.
- Butler, J. (2007). *El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona: Paidós.
- Calvo, S. (2013). *Relatos de moda*. Chile: Salviat Impresores.
- DePalma, R., & López, I. (2018). LA DISIDENCIA SEXUAL Y LA EDUCACIÓN COMO ACTIVISMO. *Historia De La Educación*, 37, 199-222,629-630.
- Dunne, A., & Raby, F. (2013). *Speculative everything: design, fiction, and social dreaming*. Massachusetts Institute of Technology.
- Entwistle, J. (2002). *El cuerpo y la moda: Una visión sociológica*. Cambridge, Reino Unido: Polito Press.
- Fonseca, C., & Quintero, M. (2009). *La Teoría Queer: La Deconstrucción de las Sexualidades Periféricas*. México: Universidad Autónoma del Estado de México.
- Garrido, J, Barrientos, C. (2018). Identidades en transición: Prensa, activismo y disidencia sexual en Chile, 1990-2010. *Psicoperspectivas*, 17(1). <https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol17-issue1-fulltext-1189>
- Gilbert, M., & Flem, T. (2011). Derrotando el bigenerismo: cambiando supuestos de género en el siglo XXI. *Nomadías*, 13, 103-128. <https://doi-org.pucdechile.idm.oclc.org/10.5354/0719-0905.2011.15288>
- IGLYO. (2015). *Teachers' guide to inclusive education (The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer & Intersex (lgbtqi) Youth and Student Organisation)*. <http://www.iglyo.com/wp-content/uploads/2015/09/Teachers-Guide.pdf>
- Klitgård, M. (2019). Family Time Gone Awry: Vogue Houses and Queer Repro-Generationality at the Intersection(s) of Race and Sexuality. *Debate Feminista*, 57, 108-133. <https://doi-org.pucdechile.idm.oclc.org/10.22201/cieg.2594066xe.2019.57.07>
- Lorber, J., & Farrell, S. A. (Eds.). (1991). *The social construction of gender* (pp. 309-321). Newbury Park, CA: Sage.
- Martínez, I. y Bonilla, A. (2000). *Sistema sexo/género, identidades y construcción de la subjetividad*. Valencia: Universitat de València.
- Martínez, P. (2020). *La construcción de identidades de género en la ficción audiovisual y sus implicaciones educativas*. Área Abierta. *Revista de comunicación audiovisual y publicitaria* 20 (3), 317-333, <http://dx.doi.org/10.5209/arab.68189>
- Moore, M. (2017). "I'm that bitch": On queerness and the catwalk. *Safundi*. Nashville. 18(2), 147-155.
- Paramo, P. (2008). La construcción psicosocial de la identidad y del self. *Revista Latinoamericana De Psicología*, 40(3), 539-550.
- Torres, I., Costa, T., & Nacenta, L. (2015). *Diseño crítico: de la transgresión a la autonomía*. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- Wade, L., & Marx, M. (2019). *Gender: Ideas, Interactions, Institutions*. W. W. Norton & Company, inc.
- Walton, G. (2009) *Eating cake: The paradox of sexuality as a counter-diversity discourse*. Steinberg (ed.): *Diversity and multiculturalism: a reader*, New York. <http://hdl.library.upenn.edu/1017.12/366263>
- Zurolo, A., & Garzillo, F. (2013). *Cuerpos, género y violencia: Construcciones y deconstrucciones/Bodies, gender and violence: Construction(s) and deconstruction(s)*. *Política y Sociedad*, 50(3), 803-815,1169-1171.

FUENTES AUDIOVISUALES

· Livingston, J. (Directora). (1990). Paris is burning. [Cinta cinematográfica]. Estados Unidos.

RECURSOS ELECTRÓNICOS

· Davidson, E. (2021). A Better Mistake is the rising label on a disruptive fashion mission. Recuperado de <https://www.dazeddigital.com/fashion/article/51810/1/a-better-mistake-italy-fashion-vtss-polish-techno-dj-collaboration-film>

· INDEX. (2018) Design to Improve Life Education. Recuperado de https://issuu.com/index/docs/edu_guide02_inhold_eng_print

· Jain, M. (2020). China designers: Sensen Lii's brain births alien couture. Recuperado de <https://radiichina.com/china-designers-sensen-lii-is-brain-births-alien-couture/>

· Killermann, S. (2017). The Genderbread Person A free online resource for understanding gender identity, gender expression, and anatomical sex. Recuperado de <https://www.genderbread.org>

· Michael, J (2017). Fabrications: Meet queer fashion designer BCALLA. Recuperado de https://www.huffpost.com/entry/bcalla-queer-fashion_n_5992904

· Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2018) Ley 21120 reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Recuperado de <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1126480>

· Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2021). Congreso despacha Ley Matrimonio Igualitario. Recuperado de <https://www.minjusticia.gob.cl/congreso-despacha-ley-de-matrimonio-igualitario/>

· Reguant Fosas, Dolors (2007): Explicacion abreviada del patriarcado. Recuperado de <https://patagonialibertaria.files.wordpress.com/2014/12/sintesis-patriarcado-es.pdf>

A N E X O S

A N E X O S

A N E X O S

DIEGO CAJAS

¿Cómo describirías ballroom?

Para mi ballroom es un momento, es como un sueño, como quedarse dormido y despertar donde te gustaria estar, donde te gustaria vivir. Ballroom no es lo mismo que las balls, ballroom como cultura, es comunidad; las balls son solo un evento que empieza y termina, pero lo que queda es la cultura. Ballroom es donde lo que sientes está permitido, todo lo que nos dijeron que no mientras íbamos creciendo, nuestros padres, nuestra sociedad, la iglesia, el estado. Todo eso que te prohibieron y te hicieron culpable por sentir o pensar, en ballroom está bien y se te celebra; eso es lo mejor, se te celebra por quien eres simplemente.

Así mismo es como ballroom puede salvar vidas, imagínate acercando las balls o ballroom a niños trans, a chicas lesbianas, a gays, a toda la diversidad desde chiques. Si aquellas personas conocieran un espacio como este, sería diferente la infancia, la adolescencia y tu vida adulta.

¿Cuál fue tu intención al fundar House Of Addams?

Yo soy miembro de la comunidad ballroom desde 2015, cuándo inició en Chile. Siempre me vi con la necesidad de expresar en mi vestuario mi propuesta, mi arma. Defino el vestuario como una navaja, un cortapluma que te protege. Es la primera imagen, puede generar miedo y te puede defender de lo que hay afuera.

Sentía que nadie le daba importancia al vestuario como yo se la daba, sentí la obligación de crear una casa en la que el vestuario fuera lo fundamental, donde las categorías caminadas fueran igual de importantes que las bailadas. Mi intención siempre fue mostrarle al público lo excitante también que es ver a alguien caminar en un traje.

Entonces, en un inicio Addams se impuso como una casa de moda ballroom, la cual venía a ser lo que necesitaba la escena chilena en aquel momento, y que aún nadie más tiene: una propuesta visual, códigos, conceptos, performance. Todo en conjunto formando una identidad, creando toda una fantasía, una imagen en el público.

QUEER

PRONOMBRES:

· Masculinos (él)

¿Cuál es el aporte de HOA a la escena ballroom chilena?

Hicimos la ball más barata en Chile, sentimos que era la forma más adecuada de expandir ballroom, acercando gente sin dinero de por medio sino que con acceso gratuito. Creamos actividades, hemos realizado talleres gratuitos con GAM, siempre hemos estado abriendo instancias de aprendizaje para poder compartir como el vestuario es una herramienta; que se utiliza no solo en la ball sino que en la calle también, ya que, tiene la capacidad de reflejar aquello que tú quieres proyectar.

Desde el inicio de la casa en noviembre 2018 la entrada de Addams, de mi hijo taconegro y yo en ese escenario con dos sombreros gigantes, marcó un hito en ballroom. Creó un efecto dominó en la gente, Addams comenzó a ser referencia. La casa que presentaba performance, looks, que sus caminantes siempre andan en punta perfecta; y trajo eso que faltaba, esa fantasía, esa magia. La gente comenzó a preocuparse por lo que usaba o preparaba para las balls.

En conjunto también con las charlas que hemos hecho, Addams llegó a marcar un momento, entregó información y vino a verse estupenda, era imposible no generar algo.

¿En qué ciudades han participado?

Addams ha caminado en Concepción, Santiago, Chillán, Filadelfia, Nueva York, Río y Belo Horizonte. Cada ball es una instancia de aprendizaje, donde compartes con la comunidad y otras culturas. Queremos que el aprendizaje se comparta, sea horizontal, quitar lo academicista y repartir todo para todos.

¿Cómo te sientes cuándo caminas?

Siento poder, confianza, seguridad, que muchas veces uno no siente al caminar por la calle o al existir solamente. En la pasarela la tienes, la tengo, la proyecto, la gente te celebra y te sientes querido, aceptado, valorado.

Cuándo eres una persona no hegemónica que no viene de un círculo con acceso a moda, a privilegios, tu lugar es solamente mirar desde afuera pero nunca poder ser aquel protagonista. Por eso mismo ingresé a moda, quería ser modelo, esa era mi forma de acercarme. Pensé “voy a estar ahí dirigiendo todo y son mis cosas, voy a estar ahí en la pasarela, quizá no yo pero si mi ropa”. Luego, con ballroom encontré ese espacio donde podía ser yo el que caminara por la pasarela, luciendo lo que había hecho (mis looks

siempre los hago yo) era el momento que había esperado toda la infancia, lo que yo quería ser y hacer. Poder demostrar que si a mi me dieran la oportunidad de caminar en la pasarela de alguna marca, lo haría mejor que cualquier modelo. Esa es mi idea cuándo estoy ahí, yo solo vivo mi fantasía de supermodelo inalcanzable. Lo veo como una conexión con mis deseos de infancia, con mis metas, mis sueños, mis anhelos; y estar ahí es como cumplirlos o prepararse para.

Misma seguridad y proyección que tengo en la calle para defenderme, para que no me griten, no me sigan, para que no me peguen. Caminar rápido con un punto fijo al final de la pasarela y esquivar todo lo que pasa por tus lados. Así es como camino incluso a diario, es mi manera de defenderme. Pisada fuerte, segura, marcada, no inestable, no insegura como... de hacia qué dirección caminar, cada pisada es una declaración. Tu conoces y sabes hacia donde vas, y eso es lo que proyectas, aunque no lo sientas mucho en tu cabeza, es una cosa de respeto.

Cuándo eres disidente, cuándo eres una persona queer en latinoamérica, tienes que estar en todo momento validándote a ti mismo. Porque sinceramente la gente no te mira de esa forma capaz, hábil, valiosa, solo por ser una persona. Cuándo tienes todas esas cosas marcadas en tu frente tienes que hacerte valer en todo momento. Cómo cuándo las mujeres tienen que explicar todo lo que estudiaron para poder optar a un cargo que ni se les pide a los hombres, es ridículo pero así es.

DANTE CÁCERES

¿Cómo vives, desde tu perspectiva, tu identidad de género?

Nací en el 94 e hice todo lo que se me impuso, seguí normas de vestimenta, formas de actuar, de pensar, de relacionarme. Vivo una lucha de mundos, entre lo cuadrado/rígido y lo creativo/sin limitaciones. En la clínica donde trabajo se espera que actúe bajo la cis-norma, se le asocia respeto e inteligencia, no me puedo teñir el pelo, delinear los ojos, o pintar las uñas. A veces siento que no pertenezco, llegué a los 17 sin conocerme porque nunca tuve la oportunidad de explorar mi sexualidad. En 2020 experimenté una crisis, no quería pertenecer al cis-tema así me adueñé de mi ser, ya no quería cumplir, me quité esa barrera. Aprendí a ver fuera de las normas, de los estereotipos, en cuanto a vestimenta y maquillaje.

Cuéntame sobre tu trabajo con disidencias, ¿Qué te motiva? ¿Cuáles son tus objetivos?

Me motiva visibilizar a la comunidad disidente, especialmente a trans y no binaries. Mi deseo es cambiar los cánones, la hegemonía, las nor-

mas que dictan lo que es atractivo o hermoso. El proyecto muñequés se conecta también con mi deseo de no querer olvidar a mi niña interior, por eso hago muñecas, juguetes, y le pregunto a los participantes ¿Qué hubiera significado para ti, cuándo pequeño, haber tenido un juguete que te identificara? (Aunque soy consciente de que ahora no hay tanto juguete y nos rigen las pantallas)

¿Qué hubiera significado para ti tener un juguete que te representara?

Hubiera despertado y normalizado un cuestionamiento que siempre tuve sobre la homosexualidad y el binarismo de género. Me hubiera sentido más normal teniendo algo que resonara con mi posible ser, hubiera sentido alivio.

¿Por qué cada caja tiene un color diferente?

Hay belleza en las diferencias. En lugar de hacer cajas iguales elegí resaltar las cualidades de cada persona, cada una expone una vibra, una armonía, una sensación.

27 AÑOS
NO BINARIE

PRONOMBRES:

- Masculinos (él)
- Neutros (elle)
- Femeninos (ella)

¿A quienes se dirige tu trabajo?

Mi trabajo se dirige a la disidencia porque me encanta que se vean representados, pero también tienen que verlo externos, gente normada. Porque sino nos estamos moviendo en un mundo donde ya lo aceptan y no hacemos ningún cambio. Deseo exponer las imágenes del proyecto muñequés en las calles, que causen duda, cuestionamiento, que las personas reaccionen a los colores y personajes. La imagen que transmiten los chiques puede ser muy intimidante para el ojo externo del hetero-cis común y corriente; les puede chocar o asustar. Por ello, es importante también exponer sus relatos, vivencias, ya que, no todos tienen la sensibilidad para entender el mensaje. Una imagen tiene muchas interpretaciones por eso es tan importante el testimonio escrito.

Hablemos sobre identidad de género y su expresión ¿Cómo te relacionas con el maquillaje e indumentaria?

Siento que las personas normadas carecen de sensibilidad, están categorizadas según lo que pueden o no comprar; en cambio, las disiden-

cias son creativas. El retail es una manera en la que el cis-tema nos uniforma. Personalmente hasta los 21 nunca me preocupé por la ropa, la usaba como un uniforme cómodo para lograr lo que tenía que hacer. No estaba identificado con lo que estaba usando ni me preocupaba si combinaba, pero después llegó un punto en el que comencé a asociarle una identidad. La ropa no debería condicionarnos ni restringirnos, debería adaptarse.

¿Qué ha significado para ti explorar esa área?

En gran medida ha sido liberante aunque un poco intimidante al principio, te da miedo que te griten en la calle, te miren feo, etc. Pero luego te da lo mismo, todos esos prejuicios vienen de una sociedad binaria que nos impuso roles según el sexo asignado al nacer. También se liga con el autodescubrimiento, he tenido que darme el tiempo para descubrir qué se me ve bien. Además, de igual forma que con los juguetes, si un niño te ve así en la calle puede generar una conexión, un “no está mal vestirse así” o “me gusta como se ve ese chique”.

¿Crees que hay prendas que se asocien al binarismo, o que se sientan como un uniforme?

El uniforme lo describo como jean azul con una parka, polera o poleron negro. Es la combinación más usada, la que más se repite, es unisex.

Es difícil para mí asociar una prenda al binarismo, pero si tuviera que retroceder en el tiempo, te diría que los vestidos, los vuelitos, las tiritas, el encaje o el color rosado son de mujer.

ÁNGEL MENDEZ

¿Cómo vives tu identidad de género?

¿Cómo vivo la mutación del ser? Desde chique vivo la necesidad interior de exteriorizar cómo me siento por dentro, lo que soy. Lo hago a través de distintos elementos como: ropa, accesorios, maquillaje, paletas de color. Siempre sentí atracción por lo estético, creo que eso se relaciona o es parte de ser maricón. En general, la gente hetero-cis se acomoda mucho más a lo normado, al retail. No se sienten incómodos con su expresión, en cambio, una siempre ha querido mostrar algo.

Desde niño sabes cómo te percibes y no es de una manera normada, o lo que se espera de uno. A los 10 empecé a cuestionarme por qué mi mamá elegía mi ropa, empecé a seguir tribus urbanas, modas. Las seguía porque estaba buscando mi identidad constantemente, lo que me acomodaba. A los 14 me identifiqué como lesbiana y me volví sencillo, tenía una concepción binaria por mi entorno, las lesbianas que conocía eran camionas y yo no encajaba ahí. Hasta los 18 fui normado, usé muchos vestidos, pantis, estampados de flores, puntos y líneas. A los 18 tuve más descubrimientos, me di cuenta

de que no era lesbiana ni monógama. Empecé a hacerme tatuajes más visibles, a pintarme el pelo de colores fantasía, descubrí el maquillaje y empezó a cambiar mi percepción sobre esto. Lo relacioné como una forma de mostrar o plasmar mi identidad, con el cual podía transformar mis rasgos, comencé a descubrir, aprender. También empecé a experimentar con paletas de colores, toda la vida le di importancia al color, he tenido distintos colores que me han ido representando, hice las paces con el rosado.

¿Cuáles han sido tus influencias, quienes te han inspirado?

Mis amigos, gente que cuida de su estética, la gente de Santiago. Aquí la gente es muy distinta a Talca donde crecí, hay personas que ya tienen una estética muy presente, llamativa. Empecé a notar otro tipo de identidades que no entraban dentro de lo binario: no binaries, trans, travas. Había tanta gente buscando su identidad, fue intenso ver la transformación de todos. Comencé a cuestionarme la expresión de género, a relacionar la manera en que uno se ve con lo que es. Ya no quería solo verme bien, sino expresar algo.

21 AÑOS
TRANS
NO BINARIE

PRONOMBRES:

- Masculinos (él)
- Neutros (elle)

¿Qué ha significado para ti explorar esa área?

Cuando me maquillo y pienso en mi outfit, aumenta mi desplante, mi confianza. Me gusta mezclar cosas cortas o ajustadas con prendas oversized. Hay prendas con las que ya no me siento cómodo por la manera en que soy percibido. Prefiero usar pantalón en vez que falda, ya no me gusta usar vestidos. Yo pienso que cualquier persona puede usar un vestido, pero cuando uno usa uno al tiro es percibido como mujer y te feminizan. La ropa y el maquillaje, todo lo que usas para expresarte hace que te perciban de una manera, no solo la forma en que tú quieres que te lean. Este año corté mi pelo porque estaba chato de ser percibido como femenino, quería darme seguridad.

¿Crees que hay prendas que la gente perciba o asocie al binarismo, con mayor frecuencia?

Si, los vestidos con estampados florales y con vuelitos se perciben como femeninos. La ropa oversized te hace masculino. Cuando sentimos disforia o las personas nos feminizan, es importante tener prendas de emergencia o "ropa de

la disforia”. Por ejemplo, dejar de maquillarse o hacerse x peinado y usar algo ancho. Eso cambia al tiro la percepción de las personas.

La feminidad que me permito se relaciona con la feminidad travesti, no cis “de señorita”. Las travas utilizan el maquillaje y el vestuario para hacerse notar, generan algo a partir de su estética. Se relaciona con la exageración de lo femenino, la performance, tiene una connotación política. Por ejemplo, antes hubiera ido a una gala usando un vestido largo, floral con vuelitos y rulos; ahora usaría algo como lady gaga, extravagante con cortes, una peluca y plataformas.

¿Cuál es la importancia que le das al vestuario?

Es complicado porque involucra cómo te percibe la gente, por como te ven vestido te tratan de una manera; eso denota la ropa, su importancia y lo que representa. Así como la gente asume cosas por como te ves, puedes usarlo a tu favor. Por ejemplo, las travestis cuándo andan full producidas y van a comprar algo, las tratan de señoritas. Las pelucas, extensiones de pelo, tacos, todos estos elementos permiten que las personas las lean de esa manera y las traten de forma adecuada. Es complicado, porque también la sociedad está acostumbrada a leer a las personas de la comunidad de cierta manera, entonces siento que la gente me mira y piensa “esa es lesbiana”, no van a pensar que soy un chico trans... quizá alguien me lea como no binarie.

¿Qué es para ti la performance?

Una performance es un momento en que tú estás mostrando algo y alguien más lo está viendo. Implica a una persona que expone y un otro que le ve, que se identifica y siente algo con eso; es algo que te despierta, te hace pensar, te remueve. Ese es el fin, remover a las personas y a ti mismo. Un acto simple puede ser una performance, como el hecho de armar un outfit y salir a la calle, sentirte de una manera y que las personas te vean, se acerquen a ti, te digan algo.

¿Cómo ha repercutido la comunidad en ti?

Todo lo que me ha pasado se ha visto intermedido por otras personas, desde chico veía gente que me inspiraba. Entonces, ahora busco hacer el mismo impacto, como comunidad eso generamos. Estamos constantemente como personas afectándonos queramos o no.

¿Cuáles son las respuestas de la gente?

La forma en que nos perciben las personas es muy variada, puedes pasar de alguien que te diga “te veis txao”, “me encanta tu estilo”, a alguien que te mire feo, te acose; pero la verdad uno no vive por ellos, no voy a dejar de ser como soy. Mucho tiempo me reprimí por miedo, acá en Santiago te van a tratar diferente en todas partes. No es lo mismo en las poblas, que en el centro, en lastarrias, o en el costanera. Hay miradas... personas que no lo entienden, por la nor-

ma. O incluso en mi familia, cuándo veíamos a una persona que yo consideraba bonita decían “¿Qué hace ese weon vestido así?”, “¿Qué se hizo en el pelo?”, “Esa anda mostrando el culo”. Les niños pequeños cuándo me miran las uñas, el pelo, me da ternura; o cuándo son un poco más grandes me gusta pensar “tú cuándo crezcas también serás estilose”.

LEANDRO SOTO / POISONED VENUS

21 AÑOS
NO BINARIE

PRONOMBRES:

- Femeninos (ella)
- Neutros (elle)
- Masculinos (él)

Hablame desde tu perspectiva y vivencias, ¿Como vives y expresas tu identidad de género?

Tuve el privilegio de vivir en una casa donde nunca me reprimieron, aunque si hubieron algunos prejuicios como en cualquier familia con poca educación respecto a género, éramos todos ignorantes en ese sentido. Nací de dos mujeres, una de ellas es una mujer trans pero como el contexto social era pobre nunca fue tomada en serio.

Siempre sentí atracción hacia las cosas extravagantes, desde chica me acercaba a los punkies, gente con tatuajes, con pelos de colores, me parecían lindes. De pequeña mis dibujos eran mi forma de expresión, dibujaba mujeres rapadas con una estética muy gótica. También tenía figuras de acción, puras mujeres, desde chica iba a la feria y para no recibir ese constante odio, decidía no comprar muñecas. En mi casa les hacía vestidos de látex con globos, pelucas con hilos, les teñía el pelo con papel crepe.

Siempre fui muy juzgada, muy el bicho raro. A los 13 me atreví a teñir mi pelo de color verde, en ese momento comencé a perder amistades,

vecinos, sus mamas no los dejaban juntarse conmigo. Ahí empecé a descubrir que no era tan parecida a la otra gente y que al parecer algo estaba mal con lo que estaba haciendo. Pero siempre tuve un lugar seguro, mi casa. El daño vino de agentes externos que no influían tanto en mi vida o no me importaban emocionalmente, creo que si hubiese sido en mi familia habría sido mucho peor.

Empecé a maquillarme a los 16 en el colegio, usaba máscara de pestañas y brillo labial. Tenía muchos problemas por eso, me sacaban de la sala, quedaba la cagá, no podía hacerlo “¿Por qué hace eso?”, “¿Qué pretende?”. En la adolescencia me identifiqué como un chico gay, y por ello actuaba o trataba de encajar en el rol de “cola diva”, ajustarse para gustar al hombre.

Pero el primer día de universidad, conocí a Isis y sentí mucha atracción hacia ella. Me pregunté porque sentia atraccion hacia una mujer si mi rol en la sociedad era ser un hombre homosexual (nunca encajé del todo en ese rol), volví a cuestionarme. Todo empezó a cambiar nuevamente, comencé a expresar una identidad más andrógina. Todo en mi fluye, mi expresión, mi orien-

tación, no quiero encasillarme. Después llega la pandemia, la pena, el drag; entre más doloroso e incómodo, mayor es la mutación.

Cuéntame sobre la Venus ¿Cómo llega a tu vida?

La Venus siempre ha existido. La Poisoned Venus abarca todo mi lado creativo: cuándo escribo, dibujo, me maquillo, el drag. Es mi aka de artista, nunca la he visto como un disfraz. Representa para mi la persona que vive dentro, que está como triste pero quiere hacer algo al respecto. Es un “existo, estoy acá, me vas a tener que ver aunque no te guste” no pretendo esconderlo o taparlo porque sé que no hay nada malo con eso.

¿Por qué está envenenada la Venus?

Por la sociedad, el veneno de la Venus viene de cuándo chiquita se dio cuenta de que para la sociedad no encajaba y estaba haciendo cosas malas. De ahí viene la pena, la rabia, la impotencia, esos son los sentimientos que inspiran a la Venus. Lo que te quitan por no encajar en el

binarismo y la heteronormatividad. El no poder amar, vestir, expresarte como quieres o que si lo haces tienes que saber que hay consecuencias. Yo salgo todos los días sabiendo que hay consecuencias en lo que hago, no lo comparto, siento que está super mal, pero sé que puede llegar en cualquier momento.

También hay algo en mi historia familiar, lo que sufrió mi progenitora, la Nati. La primera vez que hice drag fue en la cuarentena, en una crisis llorando por mi progenitora “¿Por qué su vida fue tan difícil?”. Cayó dos veces en coma y en la segunda cuándo se estaba recuperando nos dijo, “sáquenme de acá, las enfermeras me pegan” porque era travesti la trataban como la mierda. Todas esas vivencias me estaban causando crisis de pánico que se fueron con mi expresión en drag, sentí liberación. Le estaba rindiendo homenaje a la Nati, una mujer trans, travesti, y al mismo tiempo, estaba expresando todo esto malo, lo materialicé.

Siento que hay algo bonito en estar cayendo, esa decadencia. Pienso que nuestro lado más humano es el que está conectado a nuestros sentimientos, y cuándo te permites vivir eso se abre un viaje muy introspectivo, abres muchas hereditas viejas y te dai cuenta de que estás viva. Eso es lo bonito aunque sea doloroso, es necesario para entender que por algo estamos acá.

¿Por qué crees que estás acá?

Algo que me hace vivir es el sentir y el crear, si no pudiera hacer eso no me sentiría viva. También me gusta guiar, por eso estudio pedagogía, quiero hacerle entender a les niñes que se sintieron como yo, como un bicho raro, que no hay nada de malo. Simplemente no estás cediendo a los prejuicios y estándares. Te están imponiendo algo y tú estás nadando contra eso, por eso duele tanto. Pero vas a llegar a una parte donde te conoces mucho más que otra gente. Sabes lo que te gusta, lo que no, lo que te hace feliz y que importante es saber eso.

Lo que quiero hacer a través del drag es incomodar e inspirar. Que la gente sesgada se incomode, que entiendan que lo van a tener que ver igual aunque no les guste, que miren para otro lado pero no me digan nada, porque no estoy haciendo nada malo. Y que les niñes como nosotres, que sienten que no pertenecen a ninguna parte, tienen que saber que si po, si encajan. Si hubiera existido más representación en mi infancia, se hubieran aclarado muchas dudas sobre mí, y quizá no hubiera tenido que pasar por tanto auto flagelo, culpa, rechazo.

¿Cómo vives tu identidad en la actualidad?

Mi expresión actual requiere de un desgaste energético, es prepararse mentalmente para las personas que no te entienden y a la vez no cerrarte. Entender que para la gente que me conoce desde siempre es difícil tanto cambio, con

tanta rapidez. Hay momentos en los que me siento incomprendida.

Este periodo de mi vida es el reencuentro con le niñe creative, la adolescente dañada, están todes aquí y sentimos cosas. Hay días en los que me siento dark, otros soy una princesa, otros quiero ser ejecutiva. No siempre quiero verme igual, no me siento igual, así como hay veces que estoy cansada de pelear y otras quiero comerme el mundo.

¿Qué entiendes por performance?

Entiendo la perfo como un medio de comunicación con la gente, para que este funcione tienes que estar cumpliendo un rol e involucra un espectador. Es la parte de mi que está preocupada por la opinión pública, porque quiere dar un mensaje, tiene que ser clara. El drag es mi perfo.

¿Es como una máscara?

Es más bien como una armadura, siento que la máscara es para tapar algo. La perfo para mi es como un arma y una armadura, quizá es violento ponerlo así; pero así nos pone la sociedad, es peligroso. La perfo es mostrar esa parte de ti que no es tan vulnerable, sino que fuerte. Eso me pasa en drag, me siento poderosa, eterna, infinita.

Siento que el uniforme es una máscara, porque no está hecho para combatir algo, está hecho para tapar y “que pase piola”. Digo uniforme por-

que desde el colegio, a esa edad, te enseñan que debes vestirme igual que les demás. Después viene el trabajo donde también usas uniforme y así es como entras a la sociedad, como empiezas a encajar en esta rutina, este ciclo que está hecho para ti.

¿Qué es lo que hace la disidencia con ese uniforme, esa máscara?

Rompe la máscara, la transgrede, la modifica, la hace más suya, pone su identidad dentro de ella.

¿Cuáles son las prendas que más te gustan, que te hacen sentir poderosa?

Últimamente el vestido, hace poco empecé a usarlo, no me había atrevido antes. Reencontrarme con una prenda que tiene una concepción tan femenina en la sociedad, me ha hecho revivir muchas cosas y darme cuenta de que el vestido no me gusta solo para el drag, sino que en el día a día también. Lo que más me gusta de ellos es que son una sola prenda, que tapa todo el cuerpo, es cómodo. También tienen una connotación espiritual, lo asocio mucho a criaturas del bosque, o divinidad; ninfas, elfos, diosas.

AZUL FELINO

¿Cómo describirías ballroom?

Para mi ballroom es un espacio de activismo político, de celebración y de reencuentro con la identidad personal de cada uno. Es un espacio de organización disidente que viene de una cultura que hay que respetar y resignificar, respecto a nuestro territorio y vivencias.

Parte de ballroom son las batallas y las balls, pero también incluye otros espacios como los entrenos y todo lo que se despliega de ahí. El apaño, las redes de apoyo, somos una comunidad segregada al margen de las políticas tradicionales, nos activamos políticamente desde el afecto, el cariño y la contención. Para mi ballroom no es solo ir a entrenar y después batallar en la ball, me ha hecho apañar a mis amigas travas que se quedaron sin casa, sin pega, apañar a mis amigas cuándo reciben una agresión, he aprendido a andar en piño y también a defenderme.

¿Cómo ha repercutido en ti?

Ha sido muy jevi, siento que las trans masculinidades son tan invisibilizadas en todos los espacios que he aprendido a hacerme visible. He aprendido a superar el temor de levantar mi voz, a defenderme, a nombrar mi identidad; a bailar y expresarme de otras formas que no son hegemónicamente masculinas, me he amestado con mi propia feminidad. Me he cuestionado mucho también, la cabeza me ha explotado al estar en contacto con otras vivencias y con eso darme cuenta del poder que tiene uno. El poder de asumir lo que soy y la expresión de lo que yo soy. Posicionarme tiene consecuencias directas en mi entorno, y poder transformar ese entorno para mejor, es muy potente.

También he aprendido a brillar por sobre todo, siento que hay una concepción de que cuándo uno brilla, es como un acto egoísta o ególatra. Pero a veces basta con conectar con eso para que sea un canal de transformación para uno, para tu entorno; ballroom me ha permitido transformarme en muchos aspectos y lo que me rodea.

23 AÑOS
TRANSMASCULINO

PRONOMBRES:
· Masculinos (él)

¿Cómo te sientes cuándo estás performando?

Cuándo estoy performando me siento bastante especial, siento que tengo un carácter diferente a la mayoría de los chiques que son personas bastante fuertes, contestatarias, reactivas; yo me siento un chico introvertido la verdad. Entonces, el escenario es donde puedo ocupar el espacio, expresar esto que es “más hyper”; me siento fuerte, resiliente. Mantenerse entrenando es de duras, he trabajado mucho la resistencia, el aprender a caerme, equivocarme, ensuciarme. Vengo de una estructura muy perfeccionista que le gusta que todo se haga bien, que le cuesta mucho asumir el error, he aprendido a incorporar el error en mi proceso.

También me conecta con mi corporalidad desde otro lugar, desde chico me gusta bailar pero desde que empecé a transicionar, hacerlo puede ser un factor de disforia muy grande. Teniendo un montón de gente mirándome y no sabiendo cómo me están leyendo, sobre todo porque me gusta bailar de forma femenina. Me pasa que me tratan de mujer, me mujerean y tengo que estar defendiéndome, respondiendo de vuelta. Al bailar he descubierto mucho de mi identidad, a

ALTAÍR EDISSON

¿Cómo vives y expresas tu identidad de género?

Desde chico fui muy “masculino” para mis cosas... nunca me gustaron esos roles que se me habían asignado, ni mis pronombres, ni mi nombre. Desde pequeño que me inventaba otros, primero me hice llamar Martín, Einar, Jacob. Hasta los 13, que ahí encontré mis dos nombres que me enamoraron de verdad.

Vengo de una crianza católica extremista, de un colegio de monjas discriminadoras. A mí como travo siempre se me prohibió expresar mi género, sentían asco por mí y crecí con muchas inseguridades al igual que la mayoría de las disidencias. En mi escuela se me reprochaba, acosaba, juzgaba. Nunca me sentí cómodo en ese ambiente, lo peor es que tuve que terminar la media ahí. Por culpa de la interferencia de les demás me costó mucho llegar a conocerme en verdad, pasé por cosas muy feas y estuve solo durante toda mi adolescencia. Con decirte que dejé mi hogar original a los 14, porque era eso o salir de ahí en un ataúd.

Pero a pesar de todo crecí, supe rodearme de gente buena y me reencontré con un par de fa-

miliares. Ahora que estoy más grande y empoderado, miro hacia atrás y le doy un abrazo de oso a mi yo pasado. Me siento mucho más fuerte, he logrado dejar atrás muchos patrones y visiones heredadas de mi familia hetero cis religiosa tóxica. Sigo siendo acosado y discriminado en las calles al igual que mis compañeres, pero ante todo resistencia. Existo y resisto, apaño a mis hermanes. Vivir nuestra identidad sigue siendo algo super complicado, pero vamos en camino a hacer que deje de ser así

Amo que mi identidad dejó de ser algo binario. Cuando empecé a transicionar habían muchas cosas que me tenían muy confundido. Estaba obsesionado con llegar a una masculinidad súper tóxica... Darme cuenta de que en realidad tampoco quería ser un hombre, fue súper liberador. Me he reconciliado con mi feminidad. Llegar a mi identidad no binaria me ayudó a comprender tantas cosas. Estoy muy orgulloso de mí mismo, y de mi aguante.

18 AÑOS
TRANSMASCULINO
/ NO BINARIE

PRONOMBRES:

- Masculinos (él)
- Neutros (elle)

¿Cómo describirías ballroom?

Percibo ballroom como un espacio muy rico artísticamente, para mí fue algo demasiado increíble el haber encontrado algo así, un espacio disidente lleno de personas hermosas dispuestas a compartir sus talentos. Siempre me llevo más y más sorpresas. Es un lugar en el que se comparte entre la comunidad y se celebran a todos nuestros hermanes. Lo describiría como un espacio de resistencia, de lucha, de conciencia y de visibilización. En ballroom sabes que tienes un espacio al cual acudir, para expresarte con toda y más; mostrar todo lo que tienes, quiénes eres, y recibir ayuda si así lo necesitas.

Lo siento como una red gigante de conexiones, llena de furia trave, en constante evolución. Pienso que es responsabilidad de todos quienes conformamos/apañamos la escena, el tratar de que sea lo más seguro posible.

¿Como la comunidad ha repercutido en ti?

La comunidad me ha apañado tanto. Entré sabiendo la nada misma y muerto de miedo. Antes

me costaba mucho bailar en frente de les demás (en realidad hacer cualquier cosa), me cohibía pero mal. La comunidad me recibió todo tiritón, me abrazó y me enseñó que eso estaba bien, que podíamos crecer entre todes.

Creé lazos preciosos y me conecté con muchos angelites belles. Formé amistades, amores, encontré una familia. Debo decir que a mi madre Alexa la hiper-mega admiro. Me siento tan agradecido de que nos hayamos encontrado, de que nos juntara a mí y mis hermanes. Ellos me dan mucha vida, y he aprendido mucho en sus compañías. Definitivamente me han aportado puras cosas buenas. Siento mucho amor por esta comunidad y por cómo me siento estando en ella. Cambié harto en pocos meses, y fue para mí más alto bien. Me siento mil veces más empoderado que antes.

¿Qué entiendes por performance, y cómo te sientes cuando estás performando?

Para mí performear es entregarle un espectáculo a les demás con tu arte, en su máximo punto de expresión y esencia. Ante todo es algo muy teatral, y el usar nuestros cuerpos políticos para entregar nuestros mensajes es algo muy valioso. Al hacer esto podemos exponer infinitas cosas y abrir conciencias. Me encanta también que queda muy a la interpretación de les demás lo que hagas. Es algo bellamente subjetivo.

Cuando performeo siento tantas cosas... es como que exploto de emociones, se me sale el corazón. Igual depende de lo que esté tratando de mostrar, del tema que voy a abordar. A veces performeo muy enrabiao y triste, otras con mucha calma, feliz. Pero lo que siempre siento, es mucho amor por lo que hago. Me libera hacerlo, es también como un gran desahogo, que sé que puede llegar a resonar con alguien más.

¿Cuál es la importancia que le das al vestuario?

Para mí es muy importante porque a través de este puedo expresar toda mi rabia y “rebeldía” contra el cis-tema. Pasé por muchas etapas y estilos distintos, hubo un tiempo en el que fui obligado a usar cosas que realmente odiaba... Sanar todo eso me ha permitido expresar mi género de forma más libre, disfrutar más mi cuerpo, y desbinarizar las cosas que tenía binarizadas en mi mente.

Hoy en día me suelo vestir súper femenino, me encanta, y más aún por el hecho de que sé que incomodo a quienes no entienden nada de nosotros. Aunque hay días en los que no soporto la disforia, pero mis amigos siempre me sacan del pánico con su gran apoyo y amorcito. Cuando me siento así, me refugio en prendas negras, anchas, gorros; pero no me demoro mucho en volver a lo colorido después. Amo las prendas que uso y amo que me digan que me veo “extraño”, “marika”, “ridículo”, ya no me duelen esas cosas, son un halago para mí.

SEBASTIÁN SABATH

Desde tu perspectiva y vivencias personales, ¿Cómo vives y expresas tu identidad de género?

Me gusta esta pregunta, me lo he planteado mucho últimamente. La semana pasada estuve en Temuco, yo estudié ahí hace 8 años atrás. Estudié 5 años pedagogía y huí de esa ciudad... por muchos ataos... problemas emocionales, existenciales, vocacionales, amorosos, hasta identitarios; una crisis intensa. No pude más y dije no puedo, me voy. Agarré una muda de ropa y me vine a Santiago, le dije a mi hermana que botara todas mis cosas porque yo no iba a volver; y no volví nunca más.

Desde esta huida comenzó una búsqueda, ¿Por qué una huye de un lugar? Porque no te sientes cómoda tal vez, sientes que no es tu espacio, que no es el lugar donde teni que estar, te incomoda, te hace conflicto.

Llegué a Santiago, lo único que tenía en mente era ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? Salí de una carrera que me encantaba, pedagogía en castellano, pero había mucha normatividad. La misma pedagogía es normativa, sobre todo desde el lenguaje, del cómo te expresas, como te rela-

cionas con el mundo, uf. En esos tiempos yo era una cola cis del sur, de una zona rural, Aysen. Mi mamá trabaja en una pesquera, mi papá un gendarme que nos reprimía y nos imponía normas. CANCELÉ a toda mi familia a raíz de estas crisis, al no sentir apoyo, comprensión, el sentir que no encajaba. En el sur no hay ambiente cola, no hay gente con la puedas juntarte y contar tu experiencia marica, porque están todas escondidas, tienen miedo. La heteronorma allá es fuerte, el machismo terrible y entre más alejades de la urbe, de lo contemporáneo, todo se vuelve más lejano.

Hace 5 años estando acá en Santiago conocí a Felina, una persona trans no binaria, juntas salimos del closet binario. Aprendimos muchas cosas, eramos dos colas cisgénero fuertonas con muchas ganas de pasarlo bien, de disfrutar que estamos vivas, de que no nos da vergüenza ser cola, usar maquillaje, tacos... gritar como loca... ¡qué estoy viva! ¡qué estoy feliz! Le agradezco mucho de lo que soy, me potenció, me sembró el bichito de que podemos romper las normas y que rico es poder descubrirse día a día. Bueno, y todo el peso que conlleva disidir, romper cadenas.

31 AÑOS
NO BINARIE

PRONOMBRES:

- Femeninos (ella)
- Neutros (elle)
- Masculinos (él)

Por eso me encanta tu diseño, que tenga estas cuerdas, estos amarres, sentí que son como camisas de fuerzas que te tienen atada, que queri soltar, queri liberarte pa expresarte como queri ser.

Hoy en día me siento feliz, retomando nuevamente el viaje a Temuco, fue evocar recuerdos, imágenes; volver a pisar donde hace tantos años caminé. Pensar que estuve allí hace 8 años... como era antes y lo que soy ahora, lloré. Lloré mucho, fue una experiencia muy emotiva, fue rico conectarse con el pasado, conmigo misma.

Verse en la actualidad es un trabajo difícil pero es un riesgo que quisimos tomar, somos las responsables de que las cosas cambien; si queremos que las cosas cambien tenemos que hacer algo. La normatividad, la heteronorma, el binarismo, el machismo, el feminismo radical, la política, todos esos son pilares del sistema. Es una tarea importante lo que estamos haciendo, nos vemos como muchas pero somos poquitas ¿Cuántas somos en una ball? ¿100? Por eso hay que mostrarse, sentirse orgullosa de lo que somos, yo no me siento inferior. Aunque vivo mucha violencia a diario, el que te griten cosas, te hagan sentir incómoda, anormal, un monstruo,

te peguen, te maten. Del rechazo hacemos política, gracias al apañe no estamos solas, creamos estos lazos. Le estamos haciendo el camino menos difícil a las generaciones futuras. Es un sentir colectivo, estamos combatiendo juntas, resistimos ante todo.

¿Cómo describirías ballroom?

Vizzar me introdujo a la comunidad ballroom, descubrí este espacio donde puedes ser tú misma, donde nadie te está reprochando, nadie te está mirando con asco, con odio, repudio. Puedes experimentar, echar a volar tu imaginación, hacer cosas que no pensaste posible. Este es nuestro espacio, nos pertenece a todes a quienes se nos niegan tantos por ser “distintes”, por no ser normades; acá no hay reglas, las únicas barreras te las pones tú. Ballroom es contención, es la familia que siempre quisiste tener desde que naciste, muchas personas nacieron aquí. Es todo un proceso de aprendizaje, de crecer, equivocarse y seguir avanzando.

¿Para ti qué es la performance? ¿Cómo te sientes cuando estás performando?

Desde chiquita me gusta pegarme el show... Recuerdo una vez cuándo tenía 14 años en el sur, en Aysén, en el trabajo de mi mamá se celebraba una vez al año un evento para los trabajadores y sus familias. Presenté un solo, estaban todos con sus familias en el gimnasio, mi mamá enfrente mirando y yo me pegué un show... Shakira “Ojos

así”. Me pegué la movida de cadera, este movimiento pa atrás con los brazos, hice lip sync, me movía por todo el escenario, me pegaba unos saltos... movimientos de cuerpo, pelo, cadera, todo. Fue fuerte, no sé en qué estaba pensando cuándo me dieron las agallas para presentarme al mundo así con un show de esa magnitud... siendo tan chica, un niño. Contexto 20 años atrás, en el sur, en la patagonia, con estos viejos pesqueros imagínate.

En Temuco descubrí las discos colas, porque no existían las discos colas ni las colas en el sur. Ver que habían discos y varias fue... wow. Observar como todas bailaban Britney, Christina Aguilera, se pegaban el show, cantaban, las luces de colores... aaay... fue como una liberación, descubrí tantas cosas que siempre quise pero no tenía idea. Me empecé a juntar con las más atrevidas, “Las Plásticas” las que hacían transformismo.

De ahí nace mi perfo, de mi mamá, de descubrir nuevas aventuras, de ver a las transformistas pegándose el show. Estudiar pedagogía con mención en teatro me enseñó lo que era estar en un escenario, entonar la voz, dicción, tener conciencia de espacios, corporalidad, lenguaje kinésico, proxémico, lenguaje paraverbal, no verbal. Todo comunica y en una perfo tienes que comunicar, contar una historia. Mi performance es una búsqueda de mi ser, de vivir una fantasía, hacerla realidad y más encima ballroom te la da. La pedagogía también me enseñó herramientas para desenvolverme frente a un público que a lo mejor te puede rechazar, desaprobarte, ¿Pero qué te importa a ti? Tu te estas pegando el show, es tu momento,

tu lo estai pasando bacán, te estas mostrando, lo estas dando todo. Aunque quizá diste un show paupérrimo, vo lo diste todo y eso es lo que importa, si tu te sentiste bacán haciéndolo, periodt, eso es lo que había que hacer, cumpliste tu objetivo; te liberaste, te mostraste, todo.

La vida es una perfo, es resistencia y sobrevivencia también, sobre todo para nosotres. Es una performance constante que a diario estamos viviendo, por ejemplo, cómo estás vestida, como te maquillaste hoy, los colores que elegiste; estamos haciendo perfo, estamos rompiendo paradigmas, somos agentes de cambio.

¿Cuál es la importancia que le das al vestuario?

Uy, es muy importante desde mi perspectiva no binaria, me gusta jugar con las prendas que son destinadas para el binarismo, por ejemplo, camisa/corbata, taco/vestido. Me encanta usar barba y ponerme un vestido, o andar maquillada con pestañas enormes con unos bototos y pantalones. O ser ambigua, ni tan femenina ni tan masculina. A veces cuándo despierto temprano y tengo tiempo, me dedico a maquillarme, me cambio de ropa 2 o 4 veces hasta decir “así es como me quiero ver hoy”.

También depende hacia dónde te diriges, esa selección es importante, ante todo estás comunicándote con la gente; el vestuario es lenguaje, es comunicación. Hay días dark donde uso smokey eyes, unos pómulos marcados, vestida de negra, otros quiero andar holgada, con buzo, zapatilla

y jockey. La ropa es parte de la esencia y la identidad de uno, también porque sufrimos disforia.

La sociedad impone una forma de verse, a algunas personas eso no les importa nada, pero son quienes viven bajo esa norma, ese sistema, son cis. No se cuestionan nada, capaz nunca se han cuestionado lo que estamos hablando nosotros, ni cachan lo que es ser binario, no binarie, no tienen idea.

CANDELA NEBULA

Desde tu perspectiva y vivencias
¿Cómo vives tu identidad?

Es complejo, tendría que hablar del presente, el pasado y mi proceso.

Ahora lo vivo relativamente tranquila porque ha habido mucha lucha por detrás, mucho empoderamiento. La razón por la que siento que puedo vivir tranquila ahora, es porque puedo dar cara, porque tengo la fuerza que en algún momento no tuve. Igual tengo el privilegio de que he podido efectuar todos los cambios que he querido en mi físicamente, lo cual ha afectado mucho psicológicamente en sentirme bien.

El hecho de ser una feminidad es algo super fuerte que antes no había tenido que vivir, veo y observo día a día la gran diferencia que hay entre cuándo te perciben como hombre a cuándo te perciben como mujer; y lo digo así porque en esta sociedad eso es todo lo que existe. Es cuático porque veo cómo esta sociedad es distinta conmigo ahora, antes no tenía miedo de andar en la calle, nadie me decía nada, no me pasaba nada, pero cada vez que me fui haciendo más femenina hubo más violencia. Si tuviera que verlo ahora como en un umbral, en el momento en el

que estaba transicionando fue cuándo más violencia sufrí, cuándo estaba a lo que yo consideraba mitad de transición. Finalmente, como solo existe esto de ser hombre o mujer, cuándo estaba entremedio la gente no lo entendía. Yo vivía en Plaza de Armas aquí en Santiago, todos los días me gritaban, me miraban, me decían algo. Yo estaba descubriéndome, una parte de mí estaba liberándose y viviendo un proceso, pero afuera la gente me negaba. Sumándole a todo eso que comencé a tomar hormonas, tuve todo el tema del cambio, de nombre, de pronombres, todo. Me sentía con mucha carga externa, de mucho odio, e internamente fue una muerte y un renacer.

Justamente en mi cumpleaños decidí ponerme extensiones de pelo, eso hizo que por fuera la gente me comenzara a tratar mejor; me veían como una mujer, me trataban de ella. Tengo el privilegio también de que en mi hogar, mis papás y mis dos hermanos, me han apoyado muchísimo. Aún así, siento que lo pasé pésimo solo por lo externo, siendo que en lo interno estaba recibiendo mucho amor y apañe. Me imagino que pasa con el resto... y cuándo hablo de las demás, no me refiero al 50% de las transfemini-

24 AÑOS
TRANSFEMENINA

PRONOMBRES:

· Femeninos (ella)

dades... sino que al 99%. Yo soy la única que conozco que es apoyada por su familia, o de las pocas. Esa reflexión me da el impulso de levantar mi voz por ellos, porque de verdad que es difícil. Yo lo viví muy difícil y tengo muchos privilegios, me imagino las otras... es mucho.

Ahora me siento mejor, puedo lidiar con cosas, igual me pasan cosas afuera. Hace poco recibimos un ataque con un amigue... el tipo sacó un cuchillo enorme... fue cuático. Son cosas que siguen pasando, mi entorno sigue siendo esta sociedad violenta, también me relaciono con personas de la escena que son violentades; eso es muy fuerte igual.

Siento que los hombres me avasallan, en verdad que cuándo eres una feminidad te hacen sentir inferior. Te minimizan, te pasan por encima, te cuestionan, además de las miradas, el acoso. Pero igual ante todo mi transición me conectó con ballroom, participaba desde antes siendo una persona no binaria, pero después empecé a transicionar dentro y a vivir todo el dolor que todes vivimos. Eso me permitió hacerme mucho más parte, me han dado caleta de fuerza.

¿Cómo describirías ballroom?

Para mi ballroom es una gran familia, donde hay apañe y amor. Nos une algo que es super hermoso, todes nos entregamos ese amor porque nos entendemos. La comunidad, el conocerse entre todes, saludarse, decirse “Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo lo pasaste? ¿Te falta algo?” Si a alguien le pasa algo todes estamos ahí, eso es bacán. Me ha dado mucha fuerza, por una parte, para poder enfrentar el día a día y, a la vez, para poder apañar al resto. Hay otra gente inspirándose de lo que yo hago, es una retroalimentación, tú entregas y recibes. Entregas tu amor, tus vivencias, tu voz, el hecho de ir y pararte, evidenciar o hablar sobre algo es un gesto político, quizás estas hablando también por otra gente que no se atreve a hacerlo.

¿Qué entiendes tú por una performance?

Para mi la performance es una expresión, habla sobre ti y lo que tienes para entregar, es exponer tu ser. Va muy ligado a lo que una es, lo que pasa afuera y cómo te sientes.

Para mi como una transfeminidad también me hace cuestionar cuál es el mensaje estoy entregando. Por ejemplo, con el simple hecho de corregir a alguien mi pronombre. Obviamente hoy en día lo hago con ímpetu igual, porque así le aliviano el paso a las demás. La gente se lo toma como, “ah ya, una chica trans me dijo esto”, estoy repercutiendo en las personas. Sé lo que se siente también que me traten de “él” todavía, siendo

que yo ya me considero como “ella” hace rato. Aún me sigue afectando y me he dado cuenta de que si yo no lo corrijo me quedo con eso dentro, va de la mano con el resistir. El no decir nada... no lo condeno en otras personas ni tampoco en mí, pero lo que observo es lo que pasa después, la consecuencia. Después sigo ahí y es como, que me entristecí. Siempre lo describo cómo cuándo en el mundo de las hadas alguien dice que no existen, y una se apaga... eso siento que pasa. Entonces si tu vas y dices “yo soy hada”, estás expidiendo luz de nuevo y se la transmites a la otra persona; diciendo existo. En general, la otra persona luego corrige, se educa.

En cuanto a la danza, siempre me gustó, bailo desde muy chica. A los 9 años me metí a danza en el colegio, después en tercero medio me metí a una academia y no me salí más. Empecé a tomarlo de una forma más madura, de entrenar siempre, querer ser mejor. Luego empecé a dar clases, en mi universidad participé de un grupo de hip-hop y les entrenaba, experimenté cómo liderar un equipo. Pero nunca estuve contenta en ese ambiente, me faltaba algo como ballroom. Lo que se vive ahí no se compara a la academia, que es super elitista, donde te eligen, te llaman, solo si cumples sus cánones. Existe hegemonía en todo sentido, en cuanto al cuerpo, el peso, la masa corporal, yo era la única que hacía el rol de mujer y eso era atao. Los profesores me decían que si seguía haciendo eso no me iban a llamar.

Todo eso en ballroom no pasa, se te celebra por quien eres, no hay miedo al fracaso. Es una expresión mucho más pura, te disfrutas sin miedo

y te atreves a hacerlo no más. Siento que ballroom es mi lugar. En la academia se me acerca también gente gay, gente que no se siente cómoda con su género y yo siempre pienso, hay mucha gente que le falta ballroom.

¿Cuál es la importancia que le das al vestuario? En tu día a día, o en performance.

El vestuario es importante para mi, siendo una transfeminidad siempre estás arriesgándote a algo, es un acto de lucha ir, vestirse y maquillarte cada día.

Sobretudo los días que tienes mucha disforia, por ejemplo, los días que tenía barba, bigote, pelo corto, cosas que no me hacían sentir cómoda. Lo único que me quedaba era vestirme para sentirme bien, sentirme yo. El vestir transmite mensajes porque al final tú igual pones una intención en eso, cuándo te pones algo y te sientes increíble, la gente te percibe de esa forma, lo estás haciendo una realidad.

Mi transición fue como, atreverme a usar “ropa de mujer” y lo digo así por la clasificación del retail. Me sentí como, esto siempre fue lo que quise usar. Hacerlo fue una liberación total, algo que siempre tuve dentro. Antes no tenía referentes ni nada, luego cuándo los tuve vi la oscuridad que hay alrededor y tenía miedo.

Recuerdo cuando vi la protesta de House of Horses por la agresión hacia una compañera trans en un hospital. Grabaron un video y me llegó

tanto, resoné tanto con eso. Dentro mio senti “me encantaría hacer la transición, pero es tan difícil, ya me siento violentada siendo no binaria... imagínate siendo trans” siempre lo pensaba y era como, “no, en esta sociedad no, quizá cuándo sea vieja, no sé” pero al final fue cómo “¿Sabes qué?, filo, voy”.

