

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Facultad de Artes
Secretaría de Investigación y Posgrado

INVESTIGACIÓN Y PROCESO CREATIVO PARA EL PROYECTO
“REPRESENTACIÓN DEL PERFORMANCE DRAG EN TEATRO”

Documento vinculado a trabajo de producción que para obtener el grado
de:

Maestro en Producción Artística

Presenta: Naím Alejandro Valverde Valverde

Dr. Roberto Ransom Carty Director

Chihuahua, Chihuahua a 12 de abril del 2024.

12 de abril de 2024 Comité:

Dr. Roberto Ransom Carty
Dra. Rosa María Sáenz Fierro
Dr. Antonio Guerra Arias
M.A. Raúl Valles González

ÍNDICE

1. Antesala	2
2. Hacia un concepto de performance y drag queen	3
2.1 La feminidad idealizada	7
2.2 Género y sexualidad	9
2.3 Activismo y disidencia	11
2.4 Contexto espacio temporal	14
3. Proceso creativo	16
3.1 Dramaturgia	16
3.2 Poética	23
3.3 Estética drag	24
4. Conclusiones	25
5. Bibliografía	26
6. Anexos	29
6.1 Dramaturgia Heteropolis	29
6.2 Partitura	51
6.3 Glosario	56
6.4 Evidencias	58

1. Antesala

La noche colmada de estrellas hace juego con las luces de la entrada, los asistentes se reúnen junto a la puerta creando un punto de fuga hacia el tráfico de la calle. Solo hay expectativa, el sentimiento colectivo por ir a divertirse, compartir la diversión de una noche llena de luces, música y fantasías por cumplirse.

Finalmente se permite la entrada. Como un ritual, cada uno de los asistentes entra, paga y se adentra a otro mundo tras una segunda puerta, nadie sabe que pueda encontrarse ahí, pero todos desean lo mismo, alejarse del exterior, olvidarse de la rutina, descansar la mente de los menesteres diarios.

Adentro, cada quien busca su lugar favorito, el que parece más apropiado para la vista. Algunos son dirigidos a lugares exclusivos, gente importante, o que ha pagado mejor por ocupar un puesto privilegiado. Poco a poco el lugar se empieza a llenar y es cuando una voz resuena dando la bienvenida, su mensaje es claro, solo quiere que todos pasen la mejor de las noches.

Los asistentes terminan de entrar, la oscuridad cae en el lugar dejando un silencio ante la expectativa de lo que está por ocurrir. Una luz se dirige al centro. Aparece una drag queen, llena de colores desde el vestuario hasta el maquillaje, todos aplauden y entonces el arte del espectáculo inicia.

Esto es en un teatro o en centro nocturno, no hay diferencia: la expectativa es igual, los objetivos del público son muy similares, los lugares de representación son al igual lugares de reunión, todos quieren sentir algo, vivir una experiencia.

El espectáculo de drag queen atrapa al espectador y lo abstrae de su realidad al igual que lo hace cualquier obra de teatro. Uno es más inmediato, de poca información y mucho artificio; el otro debe construir, facilitar la realidad dramática, incluso en el así llamado teatro posdramático, en el espectador para generar empatía y comprensión. Pero lo uno no limita lo otro, tienen tanta similitud que podrían complementarse enriqueciendo la experiencia del espectador.

Y como en cualquier obra de teatro, lo importante es que el espectador logre llevarse algo, una idea, un disgusto, una sonrisa y que al final, todos los asistentes después de haber permitido que el lugar los embriagara con su magia, sus historias, su música y sus personajes,

salen platicando de la experiencia dispuestos a enfrentarse de nuevo al mundo. ¿Salen de un antro o de un teatro?

2. Hacia un concepto de performance y drag queen

"El teatro es un camino de autoconocimiento, primero que nada. Es importante que uno lo enfoque en esa fórmula, que al final a lo que te lleva es al autoconocimiento de tí como individuo, como persona, como ente creativo." - Liuba Cid

El concurso de drag queens se autonombra diferente al buscar actores para una próxima puesta en escena, obviamente llamó mi atención y a pesar de que ya había actuado en teatro con un personaje de drag queen, tenía muy poco conocimiento de lo que se hacía normalmente en un concurso o de qué habilidades debía tener siquiera para participar; pero el hecho de involucrar al teatro como fin último me hizo pensar en cuál sería mi propuesta para el casting: un monólogo, una adaptación de Romeo y Julieta, justo cuando Julieta está en el balcón pensando en su amado, el giro sería presentarla en farsa y finalizar el pequeño texto con la canción de “Like a Virgin” de Madonna. Me gane un lugar en el concurso y me di cuenta de las posibilidades que tiene el performance drag, ya que la población que lo consume está acostumbrada solo a verles imitar a un artista o hacer como que cantan una canción. Pero ese día, al finalizar mi audición, los jueces se acercaron a mi (Titania Monster, Pika Demian, Drag Moon, La Superperra) y me comentaron que era la primera vez que veían en un concurso de estos, alguien que tomara el riesgo de llevar una obra de teatro clásico y “draguearla”, estaban muy sorprendidos y ansiosos por saber qué más podría hacer con mi personaje drag en escena.

Gracias al trabajo como performer drag que seguí desarrollando a partir del mencionado concurso drag es que comencé a idear, pensar, visualizar ¿cómo llevar la esencia del show de drag queens a una puesta en escena o si realmente es necesario llevar el performance drag al teatro, si se bastan con las presentaciones rutinarias que lo mantiene vivo, en escenarios ajenos a la formalidad teatral, escenarios que solo viven en la noche y se nutren de la ilusión que, el alcohol y las masas en sintonía, genera: los bares, los antros, las cantinas, etc. ?

Pero quizá alguien cercano al arte drag podría argumentar que existen otros productos ajenos a estos entornos, como son los concursos para plataformas de video, los espacios alternativos, o bien llamados liminares (Dubatti, 2017) donde la expresión ocurre no solo en presentaciones rutinarias sino en la búsqueda de la expresión y la protesta política. Pues bien,

el objetivo de llevar el acto drag al teatro no desacredita estas últimas búsquedas por la expresión artística, más aún, se nutre de las mismas y las reivindica colocando el performance en algo más que un solo acto breve y efímero, esto es, llevándolo a una puesta en escena que bien podría tener expresión y protesta política, porque en esencia, eso es el performance drag: la disidencia, la contracultura, el incomodar a partir de ideales establecidos y proyectar nuevas formas de pensar o de actuar, no en términos de un acto ficcional, sino en la realidad de una sociedad.

A propósito de lo anterior es en este punto en que cabría la conceptualización del performance drag, iniciando precisamente en la historia y desarrollo de lo que hoy conocemos como performance, que podría ser entendido como “un concepto umbral que, a partir de la década de los años sesenta, provocó un estiramiento de las distintas disciplinas artísticas a favor de una búsqueda intertransdisciplinaria” (Grumann Sölter, 2008) y que dentro de los estudios de la representación, (es) cualquier acto contenido en un marco, presentado, resaltado o desplegado en una representación (Schechner, 2012). El performance ha sido una extensión de la representación para llegar a lugares que no se permitía por la formalidad, entendida como espacio-tiempo, de la escena y manifestar en un pequeño lapso grandes tópicos adyacentes al contexto temporal.

Desde sus inicios, el performance, o hacer performance se convirtió en la búsqueda por expresarse a través de formas no convencionales (como lo hace el show drag), como, por ejemplo, en el Dadaísmo, vanguardia de principios del siglo XX, donde, en la búsqueda de métodos transgresores, y por sus acciones escénicas se define este nuevo tipo de hecho teatral, el performance. “Aunque el término performance comenzó a utilizarse en los años 60 del siglo XX, sus características como acción artística fueron definidas en el “Cabaré Voltaire” por los dadaístas: representaciones basadas en la improvisación, en las que la provocación, el asombro y el dinamismo de las acciones tienen como fin la reacción activa del espectador ante el hecho escénico” (Fernández González, 2016). Esto encaminará la artes escénicas hacia una nueva forma de presentar el ejercicio escénico en la búsqueda por romper esquemas establecidos, así encontramos artistas como Marcel Duchamp quien presenta un mingitorio como un objeto de arte y a la vez realiza un acto performativo al jugar ajedrez con una mujer desnuda; Jason Pollock y su manera de realizar sus pinturas cabría sin lugar a dudas en la presentación de un performance, que luego sería llamado *action painting*; John Cage quien desarrolla el happening al utilizar cuerpos y música en sus composiciones; Marina Abramovic, cuyos performance “Ritmo” llegaron a límites inconcebibles (Aleman, 2021)

Con lo anterior, presento una aproximación propia de qué es el performance bajo la siguiente propuesta:

“Manifestación artística que puede incluir lo escénico y que se presenta sin rigor ante lo académico, utilizando herramientas que muchas veces no son las más comunes en el arte y que además conlleva un discurso, muchas veces velado o inconsciente con una fuerte carga transgresora ante el contexto en el que se presenta.”

De igual importancia conceptualizar el, la, lo drag, draga, drag queen, permitirá una mejor comprensión de los posibles alcances de llevar dicho performance al teatro. ¿Qué es el performance drag?, ¿un acto de travestismo?, ¿un acto de protesta?, ¿un acto de circo o cabaret?, ¿quizá solo una manera barata de ver la imitación del artista favorito o de moda?

Necesitaban una drag para un centro nocturno, la solicitud llegó a mis manos y después de negociar costos de presentación accedí a realizar un acto una noche. Es difícil tratar de generar una idea cuando tu producto es algo que pocas veces se presenta; el dueño del lugar me comentó que había una bocina para reproducir música, a lo cual yo pregunté si tenía a algún encargado de sonido para entregarle el guion del show. Si alguna vez ha tratado de entender a alguien que le habla en chino mandarín, sin conocer el idioma, entenderá que cara me hizo el dueño del lugar. No entendía porque se requería un guion o una persona encargada del audio. Y no es culpa de nadie, el problema está en que la costumbre ha hecho creer que el show drag es solo llegar con unas canciones, bailar, imitar al artista y hacer como que se canta. Mi respuesta ante eso siempre ha sido aditiva, agregar todo lo que podría ser el espectáculo con herramientas y ejercicios de actuación, sin perder la esencia del show, el maquillaje, el vestuario, las pelucas, porque eso sí, podrás ser innovadora pero jamás inventada.

Así, pensando en esta gama de posibilidades del performance encuentro que lo drag se define por lo excéntrico y lo antinatural de la persona que lo presenta, siendo lo más común un hombre tratando de imitar o exagerar formas femeninas, donde se practica, de forma aditiva y no restrictiva, baile, actuación, canto, dirección escénica, dramaturgia, maquillaje, diseño de vestuario, diseño de audio, diseño de iluminación y generalmente este tipo de espectáculos son realizados en centros nocturnos, donde el “público” está en otra sintonía y no están concentrados para ver un acto escénico, como lo sería una obra de teatro formal, por lo que el actor/actriz drag debe lograr extraerlos de su realidad, mediante múltiples disciplinas que domine y llevarlos al performance que está realizando. Aunque su principal función no sea

llamar la atención del espectador, sí forma parte de su espectáculo, porque lo drag sólo existe bajo la mirada del otro.

El drag surgió en el teatro isabelino donde un actor debía vestir de mujer para su interpretación, Shakespeare anotaba esto como acotación a sus textos bajo el acrónimo drag que significa “dress as a girl” (Campuzano, 2008), pero como acto escénico performático un drag queen es aquel individuo, hombre o mujer que viste de forma distinta a su género concibiendo un personaje que realiza un performance para ser presentado ante un público y transgredir la realidad provocando una nueva visión sobre un tema objetivo. Con esto es claro que un drag queen o lo drag, no puede existir por sí mismo, requiere un espectador para ser y hacer, algo que parece muy cercano a cualquier personaje de teatro, que solo existen en la realidad del escenario.

Desde que el teatro adoptó su forma (escenario, personajes, público) lo drag ha existido, por siglos las representaciones femeninas eran llevadas por hombres vestidos como mujer, en el teatro clásico se adoptan máscaras, coturnos, vestuarios para dar vida a esta feminidad; los autos sacramentales y el teatro religioso sólo podía ser representado por hombres que se caracterizaban de las vírgenes, de mujeres religiosas para evangelizar; el teatro kabuki incluso requería de un entrenamiento desde temprana edad para poder representar la figura femenina, hasta el teatro actual donde esta manifestación artística persiste y se entiende que en el arte existe la comprensión a la acción de travestirse (López, 2016), pero en las prácticas de lo drag es difícil encontrar trabajos escénicos que produzcan la misma calidad que se observa en teatro: en términos de actuación y desarrollo de personajes; quizá porque lo drag necesita de nuevos conceptos escénicos, nuevas poéticas, otras historias que permitan la incorporación de estos personajes en una realidad donde podamos aceptar la posibilidad de su existencia, más allá del simple hecho de aparecer en un escenario, la presencia dramática, el crear una vida al personaje, permite generar una realidad cercana al espectador alejándose de la fantasía de un ser irreal.

Difícil encontrar una definición exacta y que cumpla con todos los parámetros de un performance drag, tanto que:

“Definir drag es un rompedero de cabezas porque no necesita justificarse frente al otro, pero lo hace desde la primera impresión. El drag sólo existe cuando tiene un mirón/voyeur y se resuelve como exhibicionista. No hay drag de clóset. El drag existe para ser admirado, provocar. No es estático, sino que se mueve, es “dragma” (neologismo que abarca drag/drama). Y siempre evoluciona, se resignifica y resemantiza. De ahí la complejidad para definirlo. Aunque podemos acercarnos a las definiciones desde la Estética y la Dramática

pero no desde el Género. Para hacerlo hay que tomar en cuenta el significado, significante y referente.” (Calderón, 2018)

Por consiguiente, su definición debe encontrar herramientas en la hermenéutica, desde la propia interpretación del performer y de su dramaturgia escénica.

“El cuerpo humano es un ‘objeto’ semiótico, tanto significado como significante, un signo y sus contenidos, metáfora y metonimia, interpretante e interpretado, un símbolo de sí mismo, polisémico y multireferencial (...), un objeto sujeto a la investigación arqueológica de su forma, estructura, historia y significado” (Staiano-Ross & K. Khanna, 1999)

En suma, se podría entender que el drag como signo presenta el significante a través de todos sus accesorios y acciones escénicas y el significado será todo aquello que representa: la feminidad idealizada, género y sexualidad, activismo y disidencia y el contexto espacio temporal.

La importancia de profundizar en todo lo que representa el drag, contribuye al discurso y en apoyo a la representación más allá de la oscuridad de los bares

2.1 La feminidad idealizada

“Un drag juega con los hiperbólicos binarios con respecto al arte y no al género”.
(Calderon, 2018)

Siendo un hombre con barba, de 1,75 de estatura, generar una figura que haga dudar a los hombres de qué es lo que están viendo, si un hombre o una mujer, o más allá, proporcionar una atracción erótica, requiere de mucho trabajo de producción, producirse en el sentido de caracterizarse, horas de maquillaje y unas cuantas más en realizar todos aquellos prostéticos “hechizos” o realizados en casa, pantimedias, corsé, fajas y un gran etcétera, solo para tener el cuerpo base al que se suman vestidos, algunas veces otro(s) corsé, vestuario completo sobre uno anterior para generar reveal, tacones (que muchas veces desafían la gravedad), peluca, cuya altura es mejor si supera la altura media del cuerpo, y todo lo anterior sumado a accesorios de joyería, tocados, arnés, cuellos, alas y cualquier elemento que se puede colgar, agarrar, pegar, unir, al cuerpo del drag. Y aun después de todo este artificio, el resultado es una quimera que algunas veces busca la asexualidad, aunque la mayoría de las veces se presenta como un

hipersexualidad de lo femenino, sumado a unos grandes senos. Entonces: ¿Es lo drag la imitación de una mujer?, ¿es la exageración de la feminidad?

El término feminidad no corresponde a la biología o a la ciencia ya que es un término que describe acciones y comportamientos, no son datos crudos o exactos, no se refiere a leyes o al desarrollo genético de una especie, va más allá de lo que es femenino y masculino, es un constructo social otorgado por generaciones y en la mayoría de los contextos culturales y sociales a las mujeres, y fue hecho así para tener una mejor organización social y determinar cómo debían ser las relaciones entre ambos sexos: A la mujer se les consideraba por muchos años, frágil, necesitada de la protección del hombre, carente de voluntad para sustentar su propia vida y por tanto todo lo “femenino” se le atribuye el concepto de débil, contrario a la fuerza, a lo sólido en que se encierra lo masculino. Entonces lo femenino era delicado, cuidadoso, bello, cualquier significado antónimo a la masculinidad.

Cuando hacer drag aparece en los salones de baile (*ball rooms*), centros de reunión para la comunidad LGBTQ+, se rompen estos constructos sociales (de lo masculino y lo femenino) al presentar a un hombre con formas femeninas, la idea era transgresora, y en último término permite generar el concepto de que en el hombre también existe la feminidad, que los seres humanos no estamos totalmente divididos en estos constructos y que una mujer puede ser “masculina” en su vida diaria y que un hombre puede ser “femenino” en su ser. Lo limitante viene por el contexto socio cultural, por ejemplo, el machismo en México no permite que un hombre aparente cualquier rasgo que lo asemeje a la mujer y es condenado por la sociedad a una sexualidad que quizá no le corresponda: Hemos escuchado muchísimas veces los términos que hacen referencia a la denigración que sufre un hombre que se atreve a existir en su feminidad: “maricon”, “invertido”, “puñal”, “joto”, “puto”, etc. y que lo encasillan en una identidad homosexual, cuando la expresión del ser no tiene que estar directamente conectada a la sexualidad y menos cuando la sexualidad está construida en dos términos tan tajantes como lo que es femenino y lo que es masculino.

Y es que estos términos en realidad son idealistas, jamás alcanzarán el estatus de perfección, porque esto también depende de la sociedad en la que se vive, quién puede argumentar que un hombre de Corea del sur es más masculino que un hombre en México, visto con ojos de la sociedad asiática, los *khonminam* o *flower boys*, hombres que practican una masculinidad más “relajada”, que pueden usar maquillaje y hacen todo por una apariencia perfecta, resultarían más varoniles que un mariachi mexicano.

Pero es precisamente ese término lo que nunca se alcanza: la perfección.

Lo drag se delimita en este término (perfección), nunca se ha buscado representar a una mujer “común”, a las mujeres que se observa en la cotidianidad de la vida, en cambio si busca representar la idealización de la mujer, la mujer soñada, la fantasía, una figura que no existe y que se hace presente al mostrar, algunas veces con estereotipos o clichés (porque quizá la mujer real es tan fuerte que se requiere amortiguar bajo comedia su presencia) el deseo de feminidad tan desarraigado en el hombre y que al presentarlo en un performance genera esta transgresión que deconstruye la dualidad en que la sociedad se presentó dividida por tantos años.

Cabe señalar que a pesar de ser un tema transgresor, el performance drag no escapa a hermetismos sociales, como son las definiciones de lo que es bello para la sociedad actual, esto en referencia a concursos donde se busca ser la más mujer y se pretende generar una máscara que elimine todo rasgo del hombre que hay detrás y permita mostrar solo a una mujer, que se logre producir el engaño, incluso llegar a cuestiones de identidad, donde ya se tocan límites de lo trans, sesgando cualquier rastro masculino. Y esto ocurre porque se siguen patrones dictados por el consumo global, como ser la más bonita, la más perfecta, la que más parece mujer, pero determinados por reglas de belleza propios de concursos de miss universo. Los concursos drag deben dejar de buscar al performer que más se asemeja a una mujer y permitir que el arte fluya en lo drag, escapando al binarismo hombre-mujer y creando personajes que puedan ser reflejo de temas que incomodan, que generen conversación que produzcan visibilización del discurso queer.

La feminidad idealizada es válida cuando se requiere que este sea el tema principal, pero cuando el discurso pasa a un nivel nulo, lo drag se transforma en una pasarela perdiendo la fuerza de comunicación que conlleva adoptar un personaje. Y es que no se puede negar que lo drag es la encarnación de un personaje, detrás de todo ese artificio hay un hombre (XY) con una historia de lucha, de supervivencia, de discriminación y que muchas veces lo drag es la única arma que tiene para gritar que existe.

Por esto es importante que el performance drag no se limite a vestirse como mujer, a buscar ser la más femenina, sino que se abra a la oportunidad de ser un personaje y qué mejor vía para dar voz a un personaje que el teatro.

2.2 Género y sexualidad

Más que una revisión o investigación histórica sobre la sexualidad, me permito escribir este apartado para la aclaración y el conocimiento sobre la mayoría de términos generados en el

discurso LGBTIq+, quizá iniciando con lo más obvio, esas siglas que siempre están detrás de la comunidad para referirse a la sexualidad de uno o varios grupos: lesbianas, gays, bisexuales, comunidad trans, intersexuales (lo que antes se le consideraba una condición medica, el hermafroditismo) y lo queer (todo aquello que escapa a la normativa heterosexual). Pero ahí no termina este laberinto de términos, ya que cada día se suman más sexualidades, más colores, más banderas, por esto siempre se acompaña de un signo de más (+), como la asexualidad, la pansexualidad, la demisexualidad, etc.

Respecto a la comunidad Trans creo importante la aclaración de su significado y presentación en sociedad, comunidad trans hace referencia a tres grupos específicos: travestis, transexuales y transgenero. Travesti es una persona que ocasionalmente, o por trabajo, viste distinta a su género de nacimiento; transgenero es una persona que se identifica distinta al género con el que nació, en su vida diaria se presenta con el género en el que se siente cómoda(o); transexual es una persona que ha cambiado (o está en proceso de cambiar) su género a través de terapia hormonal o cirugía.

Las personas que hacen drag queen también están incluidas en las siglas de la comunidad LGBTIq+, en el apartado de “*QUEER*” que se refiere a todo aquello que escapa a lo heteronormativo, el termino comenzó a usarse como segregación ante la comunidad homosexual, en aquellos sujetos que eran más afeminados o “torcidos” (*queer*), ahora se utiliza como parte de todo lo diferente a lo heterosexual. Y es que incluso para la comunidad LGBTIq+ llega un momento en que sus definiciones escapan a los individuos, por ser tan diversos y se buscan nuevos términos, como lo es queer, para definir lo que no se puede definir

La diversidad sexual ha existido porque el hombre es más que una doctrina moralista o una filosofía célibe. Por muchos años la sociedad ha tenido que someterse a prácticas que lo reprimen en su comportamiento sexual, muchas veces esto debido a religión o políticas dictatoriales, pero la represión no es inexistencia, que algo sea censurado u oculto no significa que no exista y es el caso de lo más marginal de nuestra sexualidad: la orientación y atracción hacia el mismo género. La homosexualidad ha sido castigada (y sigue ocurriendo) a lo largo de la historia de la sociedad moderna, los porque o las posibles causas exceden la revisión de este apartado, pero podría concluir este punto haciendo énfasis en que negar la libertad, haciendo que el sujeto se presente como marginal, termina dando más peso a la existencia del individuo, el cual al sentirse diferente busca la pertenencia, que a final de cuentas termina en la lucha por sus derechos.

La identidad es individual, nunca colectiva, pero está sumamente influenciada por el contexto social, así el progreso en la sociedad ha permitido la expresión de la libertad a través del género, permitiendo que cada persona elija y decida cómo presentarse en la sociedad. Entonces, cabría la pregunta, ¿existe más de un género? Biológicamente no, solo hay hombres y mujeres, pero si una persona no binaria lee esto podría llevar el documento a la hoguera donde los gays queman lo normativo. Por muchas luchas y discursos que hagamos nunca podremos cambiar el hecho de que un hombre no puede engendrar, por más cirugías que se haga; y que una mujer siempre tendrá la posibilidad de estar embarazada (a menos que una condición o enfermedad se lo impida) y eso ha sido y será lo que permite la supervivencia de la especie. Ahora bien, no niego los discursos sobre diversidad de género, pero esto es algo performativo, cualquier persona puede sentirse diferente al género en que nació (trans) o sentir que no pertenece a ningún género en específico (no binario) o que pertenece a ambos (fluido) y presentarse así ante la sociedad, no como imposición, sino como visibilizarían de una condición distinta a lo normativo, vaya, una especie de resistencia ante lo impuesto por la sociedad. Quien se muestra distinto siempre genera resistencia a quien se presenta y será aceptado o rechazado y es aquí donde la empatía y el respeto debe primar, porque a nadie afecta que un individuo se presente androgino y desea ser llamado con un nombre asexual. Quizá la sociedad aún necesita más visibilización, mayor normalización de la diversidad de género, pero, por esto mismo, deben existir más producciones como el presente proyecto que, busca la visibilización ante lo normativo, generar presencia de aquello que no es familiar, que es distinto y permitir que exista una ventana que proyecte una perspectiva de empatía y respeto.

2.3 Activismo y disidencia

“Todos son heterosexuales hasta demostrar lo contrario” es un discurso homofóbico normalizado en nuestra sociedad. Foucault señala que una lucha contra el poder no está encaminada a la liberación, sino a la resistencia (Gallagher & Wilson, 1984), porque, en el caso de la comunidad *queer*, al salir del closet, el sujeto ilusoriamente se libera de la opresión, mas sin embargo esto no ocurre, ahora el sujeto es presa del control del poder reinante, esto es, ahora es parte del binarismo político: heterosexual/homosexual, normal/anormal, bueno/malo. Se crea entonces un dualismo donde el sujeto, que ahora se pretende libre, permite una figura de poder que lo valide, pero sigue sujeto a las mismas normas en donde queda excluido por no pertenecer. Giorgio Agamben (Rojas V., 2010)

presenta este escenario al retomar la figura del hommo sacer de la cultura romana, donde el sujeto carece de derechos y es contra la ley satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación o el refugio, pero debe existir el hombre oprimido para que exista el poder. Se reconoce que existe el sujeto oprimido, pero no se le libera de su situación, no se le permite que se sienta libre siendo otro, siendo un paria de la sociedad, entonces el sujeto nunca estará conforme hasta no encontrar la utopía que lo excomulgue. Por esto existen las luchas sociales, el individuo necesita alzar la voz y decirle al mundo que su situación aún requiere activismo, reconocimiento y normalización, esto hasta que el sujeto se le presente como igualitario ante todos sin importar, en este caso y para fines de esta investigación, su preferencia sexual. Algo que quizá suena utópico.

La drag y activista “Supermana” (Daniel Vives) en entrevista para el programa “Draga Maravilla el podcast” relata sobre la Marcha LGBT de la Cdmx:

Supermana: ...eso fue en 1999 llegaba la marcha hasta el Hemiciclo a Juárez y entonces ahí ya bajandito el sol y tal, ya con la música (...) decía alguien: bueno ¿y por qué llegar hasta aquí? y yo dije: “pues sí verdad porque llegar hasta aquí” y entonces nos fuimos a ver a los que organizaban y les cuestionamos en concreto, yo les dije: “a ver, es una plaza pública el zócalo ¿no? osea, nadie nos puede impedir ir a manifestarnos ” no, pues sí y “¿por qué no llegamos?” pues por los tráiler y tal y le digo: y los trailers aquí que llegan hasta Reforma ¿no sería mejor que tuvieran un desahogo allá? ¡Zócalo, Zócalo, Zócalo! y entonces nos enfilamos en la calle de Madero. Cuando entramos no me dejarás mentir tú que estuviste y lo viviste fue emocionantisimo.

Draga Maravilla: Yo lloré al llegar al Zócalo.

Sm: Cuando tomamos la plaza dijimos ¿y ahora qué? pues a festejar y entonces empezó así como un caracoleo los trailers, todos los contingentes y así nos empezamos a unir y gritamos, nos bajamos, llorábamos, nos abrazábamos...

DM: Una gran noche

Sm: Impresionante y al otro día todos los periódicos hablaban de que la marcha había tomado el Zócalo, la marcha del colectivo LGBT. Ese fue un momento impresionante que lo llevaré siempre en mi corazón, yo creo que si yo no hubiera cuestionado ese día alguien más se lo hubiera ocurrido, ¿pero que creen? se me ocurrió a mí.

DM: No, no, no, y fue... y yo me acuerdo perfectamente que el del camión decía “(...) siguen avanzando, siguen avanzando” y yo sí, adelante, yo desde mi trinchera atrás

Sm: Porque la gente decía: no, no vamos al zócalo y pues todo mundo empezó y de verdad cuando llegamos... es algo impresionante sí por eso cuando, ahora pues, convocan a las marchas y tal, vaya, la marcha es usted, la que usted quiera, usted representese, viva.

DM: Como yo digo, yo digo para mí y lo vi en tik tok y me pareció maravilloso y hasta me hizo llorar “la marcha para mí es la fiesta a la que nunca me invitaron por ser gay, a la que nunca me invitaron por ser diferente, esa es mi fiesta y en mi fiesta hago lo que yo quiera.

Sm: Eso es hermoso, la marcha, no, la fiesta a la que nunca me invitaron es a la que voy yo a la marcha

DM: Exactamente

Sm: “Wow” está bien bonito: esta es la fiesta a la que yo voy porque voy con mi mamá voy agarrados de la mano, (...) si es, porque algunas fiestas no nos invitaron por ser diferentes, por ser nosotros; pues la marcha para mí es esa fiesta a la que yo voy y hago lo que quiera (...) y voy con mi jefa y si la gente se desnuda hasta mi mamá le dice ay qué bonita (...) y se inventaron gritos maravillosos (...) Esa vez fue mágica porque pude cantar “puto” enfrente de la catedral y darles un sentido diferente, somos guerreros, somos únicos... (Blanquet, 2021)

Las marchas, representan la visibilización de las minorías, la exhibición de las luchas sociales por anunciar al mundo que algo no está bien, es la presentación de la resistencia; generan información entre las masas, conocimiento que solo existía en el poder ahora es llevado a los dominados, permitiendo la empatía entre grupos dispares, desplazando la jerarquía de lo que Foucault llama Biopoder, donde el discurso busca homogeneizar, disciplinar al sujeto en una normalidad y desplazando todo aquello que escape esta normativa. Las minorías se hacen presente a través de la comunicación y esta es su mayor virtud: poner en el lenguaje más sencillo aquello que el poder quiere condenar, incluso negar porque escapa a sus fines de conservar el binarismo político: opresor/dominado.

Es en este entorno en donde se observa que surge una figura en la cultura queer, teatralizando el discurso homosexual para ser representado como una protesta de visibilización: las drag queen, activistas de origen que flexibilizan los roles genéricos y sexuales para mostrarse como sujetos en resistencia. Su existencia ha ganado terreno en los últimos años haciéndose presentes cada día en una mayor cantidad de medios, tratando de informar, de generar presencia, ya no como exiliados o fenómenos de circo del que se permite la burla, no, sino de personas miembros de la sociedad, que desempeñan su libertad de decidir sobre su género y su propia expresión.

El activismo drag queen ha permitido la generación de discursos sobre diversidad de temas que muchas veces no se permitía discutir: corrupción política, desastres ecológicos, asesinatos, desapariciones, feminicidios, etc. y mayormente discursos LGBTIQ+ ya que generalmente su presentación es en lugares destinados a esta comunidad (comunidad q). Pero afortunadamente han salido de estos lugares para llegar a nuevos espacios, desde las calles hasta museos, desde foros hasta la televisión y el cine, lo que ha permitido que su discurso se masifique. El gran problema es que ahora empiezan a ser parte de los mecanismos de poder y sus discursos empiezan a maquillarse, quedando ocultos en performance de comedia heteronormativa.

Sin embargo, el activismo permanece y el simple hecho de aparecer con un vestuario distinto al género de nacimiento, maquillaje y peluca produce un grito de atención que puede estar cargado de todo aquello que el performer manifiesta como inadecuado.

2.4 Contexto espacio temporal

La historia de la humanidad es una historia de represión, donde aquellos que ostentan el poder limitan las ideas y el conocimiento solo a lo que conocen y a lo que denominan la verdad, muchas veces justificados en una religión moralista que prohíbe la libertad del ser. Me permito redactar un par de anécdotas para dar contexto de cómo nuestra libertad, aunque aún mermada, ha dado pasos hacia la comprensión y la empatía del otro, de aquel que es diferente.

En la Edad Media existió un filósofo, quien fue catedrático en París, dando clases de Teología. Para la época era común, o necesario, ser monje o laico célibe, para impartir el conocimiento. Así, Pedro Abelardo llega a París en una sociedad donde la enseñanza y el celibato estaban unidos y ahí conoce a Heloisa d'Argenteuil, con quien se casó en secreto; esto lo llevó a tener grandes conflictos con las autoridades eclesiásticas de la época una vez que fue descubierto, resultando en la castración de Abelardo por orden de Fulbert, tío de Eloísa, canónigo influyente en París. Esto llevó a Abelardo a una vida de desgracia, tragedia y persecución. La historia de Abelardo y Eloísa es un triste ejemplo de la represión en la Edad Media, donde las normas sociales y religiosas a menudo prevalecían sobre la búsqueda del conocimiento (Builes Tobón & Herrera Ospina, 2018).

Para el siglo XIX la homosexualidad estaba dentro de los delitos de la ley británica, cualquier acto o acusación referente a esta práctica era llevada a juicio, resultando en la deshonra y muchas veces en cárcel. Oscar Wilde, destacado en la literatura de la época victoriana, fue

acusado de practicar la sodomía, encarcelado y obligado a trabajos forzados por dos años. A pesar de buscar “limpiar” su nombre, nunca lo logró, quedando en la ruina y después de estar encarcelado murió en la pobreza. A pesar de su talento y éxito en la literatura y el teatro, su vida fue arruinada por una sociedad que no toleraba la diversidad sexual (Rebolledo, 2020).

Nancy Cárdenas nació en 1955 en Ciudad de México y se destacó como actriz y activista en una época en la que la homosexualidad era ampliamente estigmatizada en México. Durante los años 70s y 80s, Cárdenas se convirtió en una de las pocas figuras públicas en el país que habló abiertamente sobre su orientación sexual y abogó por los derechos de la comunidad LGBTQ+.

En 1982, Cárdenas fundó el "Frente de Liberación Homosexual" (FLH), una de las primeras organizaciones LGBTIQ+ en México. El FLH luchó por la visibilidad y los derechos de las personas homosexuales y enfrentó abiertamente la discriminación y la represión.

El activismo de Cárdenas la llevó a un enfrentamiento directo con las autoridades. En 1983, durante una manifestación en el Zócalo de Ciudad de México, Cárdenas y otros activistas del FLH fueron arrestados, acusados de "ultraje a la autoridad" y enfrentaron la violencia policial y la discriminación en la cárcel.

A pesar de la represión, el activismo de Nancy Cárdenas continuó. Su trabajo fue fundamental en la lucha por la despenalización de la homosexualidad en la Ciudad de México y la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo (Sánchez, 2022)

Esta liberación, esta visibilización solo es posible porque la sociedad lo permite, porque la represión ante lo diferente ha ido disminuyendo dando paso a la comprensión, a entender que existe otra forma de vivir y a que los medios de comunicación visibilizan este entorno diferente, donde el entretenimiento, el espectáculo se canaliza como un reflejo de la realidad. Esta teatralidad, que en términos de Juan Villegas (Villegas, 1996), es social, está sustentada por la percepción de la realidad a través de reglas intrínsecas de la sociedad, que lleva al individuo a comportarse de una manera apropiada. Este constructo de comportamiento, puede estar validado o en vías de ser validado por el poder cultural reinante. A través de la costumbre, del hábito se da la validación de la teatralidad, generando la práctica de dicho comportamiento y su legitimación final está sustentada por el permiso a ser representado.

Y esto se observa en el avance en la sociedad en términos de cultura, la globalización, el entretenimiento enfocado en la inclusión y la visibilización de minorías, que ha permitido que hoy en día exista mayor normalización de lo distinto, cada día se ven más espectáculos de drag queens alejados de los rincones oscuros de los bares para abrirse al público en eventos

masivos, en fiestas privadas, en presentaciones avaladas por gobierno e incluso hasta en fiestas infantiles, todo por la libre expresión, por ser algo distinto de lo heteronormativo.

La representación drag en teatro es posible porque el espectáculo requiere de nuevas dramaturgias que nutran la narrativa teatral, y porque el contexto social ha dado permiso de una mayor visibilización del discurso *queer* en medios masivos, es el momento de generar prácticas escénicas que sobrepasen la burla o el ridículo y generen empatía y conocimiento ante sexualidades diversas.

3. Proceso Creativo

3.1 Dramaturgia

La idea principal en un inicio era la realización colectiva de una puesta en escena a partir de performance de los actores/actrices drag involucrados en el proyecto. Dichos performances llevarían una línea dramática hacia un desenlace que uniría todas las propuestas escénicas. Este proceso fue descartado después de continuar investigando sobre los mismos performances realizados en bares y principalmente después de ver un evento show de unos participantes en un concurso drag ya terminado, estos participantes, junto a la producción del concurso realizaron una gira por la República Mexicana, ofreciendo al público sus mejores shows. Dicho evento fue presentado en un teatro, lo que me llamó la atención, ya que esta investigación precisamente busca eso: colocar el performance drag en teatro.

Desafortunadamente en el evento no se logra aprovechar la puesta en escena y las posibilidades que una dramaturgia podría otorgarle. Al inicio se observa una introducción donde cada uno de ellos se presenta, pero todo está a modo de una imitación del musical Chicago. La idea me pareció muy buena y yo imaginé que irían por esa línea dramática concatenando algunos musicales para demostrar las habilidades que los “performers” habían adquirido en el concluido concurso. No fue así. Continuaron con lo mismo ya visto en cientos de shows drag: fonomimesis, bailes y revelación de vestuarios. A mitad del evento platican a modo de interacción con el público con algunos comentarios cómicos, el contexto de la gira en la que se encontraban y alguna que otra anécdota. Continúan hasta el final con más shows realizando la misma rutina. (Tour Perras del Mal, Chihuahua, 2022)

Con lo anterior, el proyecto de “Representación del performance drag en teatro” debía tomar otro rumbo más allá de la conocida rutina de los shows drag, pero ¿que requiere en su mínimo expresión un show drag para considerarlo así?

La gran mayoría, por no decir que todos los shows drag tienen en su base un fondo musical, que muchas veces toma protagonismo al incluir fragmentos de canciones a modo de diálogo para el remate cómico. Y no es arbitrario pensarlo así, que todos los shows drag incluyan música viene precisamente de sus orígenes en los shows nocturnos:

“Los llamados show travesti son ofrecidos a modo de entretenimiento. Herederos de diversos géneros como el music-hall, el cabaret y el teatro de revista, solo por mencionar algunas influencias, esos espectáculos pueden considerar diversas variantes entre las que se pueden resaltar presentaciones al estilo stand up, animaciones, show fonomimico o de dobles, drag queen y concursos de belleza, generando una gama de posibilidades para las drag...” (López, 2016)

Siendo así la propuesta principal sería crear un musical, pero aquí surge la pregunta ¿no existen ya musicales con personajes drag? Existen ya desde hace varios años. Se podría considerar que el primero de ellos fue “The rocky horror picture show” estrenado en Estados Unidos en 1975 y en México en 1979 (Erimon, 2020) y en últimas fechas encontramos de mayor éxito en Ciudad de México la obra musical, “Mentidrags” que es una adaptación de “Mentiras el musical” pero llevado totalmente por personajes drag (Banda, 2022) que están siempre en situaciones cómicas o llevadas a la tragicomedia y rematan con fonomimesis.

Entonces la cuestión principal no es la forma sino el contenido. El proyecto de “Representación del performance drag en teatro” no busca que solo aparezcan personajes drag para dar un remate cómico o para hacerse burla de sí mismo, busca que estos personajes tengan una voz para que el público pueda ser testigo de su objetivo principal: rebelarse contra algo en lo que no están de acuerdo por minimizar sus necesidades haciéndolos ver como minorías sin derechos.

Si el espectáculo de este proyecto se quedara solo en teatro musical se toma el riesgo de que la temática se oriente hacia otra perspectiva, pensando que quizá sea otro más, donde no hay protesta, donde no hay activismo drag.

Es necesario que exista un discurso y una dramaturgia que lo conduzca. Así se encuentra un faro en ese mar de espectáculos nocturnos y teatro musical: el texto de Antonio Marquet, Crepúsculo de Heterolandia,

...la obra de Márquez cumple una función primordialmente académica, es al mismo tiempo una tribuna desde la cual se hace crítica, denuncia, y desde la que se testimonia una resistencia.

El libro toma el recurso del simbolismo para contar una realidad asfixiante de aquellos divergentes en la diversidad de género, a ellos los llama nación queer, quienes luchan contra las normas establecidas por el heteropatriarcado (heterolandia)

...Esta fantasía concibe una realidad monolítica en la que deben reproducirse infinitamente sus normas y valores con el fin de perpetuar el modelo y el statu quo. Así pues, resulta prioritario negar sistemáticamente toda aquella conducta que se escape del paradigma, así como oprimir, reconducir y castigar a aquellos individuos que con sus acciones o con su manera de estar en el mundo infrinjan las normas de Heterolandia (Espeleta, 2011, 120-121). El tema principal de esta dramaturgia, entonces, se define en la lucha de un personaje divergente contra las normas de una sociedad heterosexual, contado desde el protagonismo.

Esta dramaturgia debe incluir todos los elementos que han caracterizado el performance drag como son los vestuarios realizados con retazos de telas, pelucas hechas con retazos de materiales como papel, cintas, cabellos, fomi, los colores muchas veces extravagantes, el “reveal”, la fonomimesis, los retazos de música y añadiendo la puesta en escena. La palabra principal es esa: retazos, fragmentos para la creación escénica.

La conclusión es la realización de una dramaturgia que incluya: texto dramático, improvisación, sketch, presentaciones musicales y performance drag, enmarcado en la lucha de un protagonista oprimido por una sociedad.

La presentación musical debe contar una historia y dar el contexto de esta sociedad que oprime a los individuos. Y mientras seguía pensando en esta sociedad, recordé que existe un musical con estas ideas: Jesucristo superestrella y acertadamente está realizado en una forma distinta de contar las cosas: una ópera rock.

Así, el esquema general de la dramaturgia, tomando como referente la estructura básica de la ópera es el siguiente:

- Obertura, Stand up
- Acto I, Opera rock
- Intermezzo, Interacción con el público, improvisaciones
- Acto II, Sketch cómico
- Acto III, Teatro
- Finale, Cuadro musical

Obertura. Stand up

No solo se trata de hacer reír o llamar la atención del público, el poder de estar frente a una audiencia con un micrófono conlleva el deber a ser sustancial.

Se toman como referencia las presentaciones de Bo Burhan para la estructura de este apartado. En dichas presentaciones, el “standupero” realiza varios actos escénicos, como canto, baile, monólogos, lecturas, personajes, todo junto a una crítica política y social muy velada para que no sea tan fácilmente captada.

Así en este proyecto la escritura del stand up hace referencia a situaciones que el personaje principal está recreando en una opción de escape ante la prisión, real, en la que vive. Estas secciones que se desarrollan en el stand up, son las fantasías que el personaje principal tiene en la cárcel y cómo le gustaría vivir en una sociedad que lo acepte. Entonces se habla de chistes con algún remate referente a la homofobia, se presentan historias que el protagonista ha vivido, en referencia a una clara protesta política, se dan consejos de cómo vivir, cuentos de un hada que visita a los niños y les habla de la diversidad sexual, hay poesía, con tendencias a lo erótico y todo junto a los intercambios entre ficción y realidad. La ficción es la fantasía que vive este personaje y la realidad es la sociedad distópica en la que vive. Al ser parte del performance drag no se puede dejar de lado la música, y aquí funciona a modo de diálogos para algunas situaciones que le ocurren al personaje o para tocar algún instrumento y enfatizar algún mensaje.

Acto I

Musicalización

Parte de la propuesta creativa es la realización de la composición de cinco piezas musicales para el II Acto, la ópera rock. Esta composición no busca la perfección en cuanto a la materia de composición y producción musical y escapa a los fines últimos del presente proyecto. Sin embargo, el desarrollo y la propuesta musical que dé soporte y ambiente son necesarios para el avance en la dramaturgia que se está presentando.

Para la creación de este universo musical, se pensó la pregunta ¿a qué suena la heterosexualidad? En esta distopía el sonido que representa la “dictadura”, la normativa y la vía del ser, debían reflejar un ambiente claustrofóbico, oscuro, sofocante. Todo debe de reflejar opresión y rutina. Los sonidos encontrados son referentes al synth pop, dream wave electrónico e industrial de la década de los 80s del siglo pasado.

En contraposición el sonido de la sociedad oprimida, en este caso, el contingente LGBTIQ+, debía sentirse encaminado a la furia, a la necesidad de gritar después de estar tanto tiempo

callado, sin dejar de lado la sensación de libertad. Para esto se trabajó con sonidos más cercanos al rock, metal y gothic, junto al synth pop electrónico.

En dichas piezas musicales se presenta la conformación de la sociedad distópica en la que viven estos personajes drag, que son disidentes a la norma heterosexual. La conformación de la historia enlazadas a las piezas musicales es la siguiente.

1. Presentación
2. Protesta Drag
3. Aliado
4. Aceptación
5. Lucha

Intermezzo

Interacción con el público

Esta sección se presenta después de la Ópera rock, donde se da el contexto de cómo viven en esta sociedad distópica. Ahora, después de establecer que hay una lucha, el contingente se reúne para delimitar las líneas a seguir. La manera en que esta sección se presenta es a través de la interacción que ocurre en muchos de los espectáculos drag donde pueden existir entrevistas con el público, chistes anecdóticos del contexto social y alguna burla sobre algún espectador y entendiendo que prima la improvisación sobre los comentarios que pudieran generarse en el público y que mucho tendrá que ver el contexto social en el momento en que se presente esta obra.

Acto II

Sketch cómico

Durante muchos años la comedia en medios audiovisuales ha sido realizada con situaciones tendientes a la comedia de enredos, el tema que concierne a este proyecto es como ha sido denigrante el ser diferente a una sexualidad reinante, esto es, siempre ha existido la burla y la ridiculización a los personajes homosexuales (que de paso, agregaría que las lesbianas no existen en la comedia mexicana) y esta falta de identificación en los medios dificultó la expresión de una sexualidad libre por miedo a caer en las mismas situaciones en que se veían los personajes homosexuales en programas como “La hora pico” “Al derecho y al derbez” “¿Que nos pasa?” etc., donde siempre eran presa de la humillación por ser afeminados.

Así, a modo de protesta por lo anterior, se propone la realización de varios sketches que ahora hagan evidente el ridículo ante situación heteronormadas, como por ejemplo la decisión de utilizar solo muñecas para las niñas y carritos para los niños, como si los juguetes ya

tuvieran un género implícito en su fabricación o por ejemplo las ahora populares fiestas de revelación de género donde se designa como crecerá una persona aun antes de nacer.

ACTO III

La idea principal para este proyecto fue poder colocar el performance drag en un teatro, visto de otra forma colocar un personaje drag en una obra de teatro, pero para lograrlo, el contexto era sumamente importante porque la figura del drag queen es extravagante y su sentido, en términos de existencia sólo llevaría, primero a la sorpresa y luego a la burla. Entonces era necesario que en el universo en donde habitan estos seres, su existencia es real, su vida existe no para ser manifestada sólo en un escenario, sino para expresarse como algo distinto a lo normativo. Así podrían parecer personajes drag, en una obra de teatro, donde no existiera la comedia o donde el público no sólo esté esperando que empiece a cantar o bailar.

Específicamente en la dramaturgia de Heteropolis, estos personajes drag existen como rebeldía al sistema y al ya contar con un protagonista drag que está encerrado, era necesario que apareciera en una escena típica de teatro (y solo lo menciono como característica, más que como ley, porque el teatro y sus manifestaciones son amplísimas) donde se presentan los tres elementos inamovibles de una escena: personaje, espacio y tiempo, que llevan al drama. Así aparecen solo 2 personajes que dialogan, la acción ocurre en el mismo espacio, y no hay cambios de tiempo, permitiendo que el espectador imagine todo lo que ocurre alrededor, dejándolo en suspenso para el final.

FINALE

Para cerrar el espectáculo teatral performativo, siempre tuve la idea que el espectador debería haber empatizado con los personajes que se encuentran en lucha por resultarle absurdo el comportamiento de los opresores, de los que dictamina el orden y el control. Pero terminar la obra con los personajes principales sometidos o desterrados me sonaba condenatorio, incluso moralista, ya que todo el discurso se desvanecería y las luchas habrían sido en vano, algo que en muchas ocasiones ocurre en la realidad. Pero deseaba algo más esperanzador, y el final opuesto donde el sistema cae y los marginados ahora son quienes tiene el control me parecía que llevaba la fantasía a un estado ilusorio donde el espectador termina por tomar la fábula como una historia de ensueño, algo irreal en la sociedad actual y los fines de este proyecto están muy lejos de esas conclusiones, ya que siempre busque la empatía, el conocimiento ante lo diverso, ser una ventana que presenta una realidad a través de un escenario. ¿Y entonces

¿por qué no hacerlo? ¿por qué no, con el final, presentar cual es la realidad actual del poder ante los colectivos de diversidad sexual? Los apoyan a cambio de algo: ganar más votantes, presentarse como aliado del colectivo, mercantilizar las ideologías de género, hacer crecer las redes sociales con tendencias de discursos incluyentes, etc. Así que la opción era más que evidente: ante la inevitable ruptura del sistema, el poder reinante en Heteropolis decide darles un lugar en la sociedad al colectivo Drag.

Pero el público debía quedarse satisfecho con el final, no sentirse engañado, no pensar que la lucha carecía de utilidad y salir con incertidumbre ante la conclusión.

Y creo que no hay nada mejor para salir feliz de una función que la música y más si es una tonada alegre con un coro que se pueda seguir repitiendo al abandonar la sala: el final de un musical, una canción alegre, explosiva, fácil de seguir, donde aparecen todos los personajes, con una coreografía, de acciones, algunas ridículas y de baile y que el espectador sienta que ha visto un espectáculo que en todo momento lo divirtió. Un espectador feliz, que pueda después de la euforia pensar un poco en lo que vio y reflexionar que dentro de todos esos colores, vestuarios y pelucas hay un discurso de protesta, que existe en su realidad, con personas con las cuales convive día a día y que pueda ser más empático ante el mundo que lo rodea.

3.2 Poética

La estética para la escena es la generación de un ambiente claustrofóbico y que permita el cambio a un ambiente abierto donde se perciba la libertad y la fantasía, esto logrado a través de los colores de los escenarios, los vestuarios y los maquillajes junto a la iluminación escénica.

La lucha en contra de un sistema ha sido una constante en el arte; en la búsqueda por una propuesta artística que pudiera enmarcarse en una puesta en escena y que a la vez genere un reflejo de rebeldía encontré el estencil como técnica de pintura callejera.

El estencil se ha utilizado siempre como una forma de protesta, dejando mensajes como crítica a las autoridades y la rapidez con que se realiza permite el anonimato en la ilegalidad de la práctica. Artistas como Blek le Rat y Banksy han utilizado este arte callejero para protestar sobre asuntos políticos y han llegado a tener relevancia a nivel mundial.

De lo anterior tomo precisamente la pintura, los colores blanco y negro, el resultado del estencil para llevarlo a la escena no como un poster o una impresión en la pared, sino como un arte viva: dotar a los personajes opresores de este estencil, generando vestuarios y maquillaje con líneas negras muy gruesas, dando la idea de un contorno, así como diversas manchas y figuras geométricas negras que resulten en sombras sobre un cuerpo o un vestuario totalmente blanco. Basta observar alguno de los trabajos más famosos de Banksy, como “Niña con globo”, o “Flower thrower”, para tener una imagen visual. El resultado es una especie de diseño tipo historieta o comic en blanco y negro. La sociedad opresora que se presenta en esta puesta en escena carece de colores y solo se presentan de forma monocromática haciendo referencia al sistema binario de la heterosexualidad con solo lo masculino y lo femenino en su género. Los hombres siempre llevan pantalón, camisa y saco. A las autoridades y generales se suma una gabardina y una gorra tipo militar. Ellos deben lucir similares, como uniformados y sin ninguna distinción individual. Las mujeres deben lucir reprimidas, con poca libertad de individualismo y nula expresión sexual, siempre con vestido abajo de las rodillas, tacones pequeños y peinados sobrios, muy del estilo de los 50’s. Su maquillaje es muy marcado en contornos y sombras sobre cara blanca, ojos y labios sin colores, solo blanco y negro. Esto con la idea de que se establezca un arquetipo de mujer y no tenga cabida su imitación en este universo.

En contraposición, lo drag se establece en la multitud de tonos y texturas, permitiendo que los vestuarios, pelucas y maquillajes, brillantes y llenos de color, sobresalgan de lo gris del entorno en que se encuentran. Vestidos cortos, escotes pronunciados, corsés entallados, tacones muy altos y pelucas abultadas. Todo lo que esté en contraposición con lo monocromático y sobrio de la sociedad opresora, incluso de las mujeres, porque no se busca la imitación de la mujer, se busca un alto sentido estético que traspasa un solo género.

Para la escenografía solo se trabaja con tres colores, teniendo como base primaria el gris y todas sus tonalidades, incluido el aluminio y el plata, en segundo término y como complemento se utiliza el negro. El tercer color es el violeta y solo se utiliza para resaltar espacios específicos, como por ejemplo el escenario del stand up; así mismo este color es clave en la iluminación cuando se presentan historias que ocurren en la mente del personaje principal.

La composición general de la sociedad opresora presenta una imagen tipo grafiti/ historieta, que como en el papel, los personajes se encuentran encerrados en un marco, del cual no pueden escapar y por esta razón son estos personajes los que no interactúan con el público, ellos no pueden salir de su espacio escénico porque ahí están encerrados.

La iluminación es un elemento que también contribuye a la escenografía, al generar sombras intencionadas como en la prisión del personaje principal, en escena nunca vemos los barrotes de la celda, pero gracias a sombras que se generan desde la iluminación observamos que el personaje está tras una reja en una prisión. El ambiente general en las escenas de la sociedad opresora es lúgubre, opresivo y con poca visión, esto también con la idea de no manchar los maquillajes blancos con algún color que surja de las luces. Así solo hay pocas líneas de luz plata o blanca que cruzan el escenario, como una especie de faros de vigilancia. La iluminación de soporte también será blanca en un porcentaje bajo.

Para las escenas en que se presentan los performer drag, la iluminación cambia para ser vistosa, clara, abierta. Se permite el juego con colores y para las escenas de recuerdos/sueños se establece como iluminación primaria el tono violeta.

3.3 Estética drag

Kant, uno de los filósofos estéticos más influyentes, argumentó que la belleza reside en el juicio reflexivo. Según Kant, la belleza no es una característica intrínseca de los objetos sino una experiencia subjetiva que requiere la participación del espectador. La belleza radica en la capacidad de un objeto de evocar un juicio universal basado en un "propósito infinito" o un propósito libre y sin relación con ningún propósito real. (Kant, 2007)

El concepto kantiano de belleza como juicio universal juega un papel importante en la comprensión de la estética Drag. Las actuaciones de drag queens desafían las normas de género convencionales y exploran la gama de identidades de género. En este caso, la belleza no se trata simplemente de ajustarse a estándares predeterminados sino también de celebrar la diversidad y la autoexpresión, donde el mensaje general es la apertura a múltiples expresiones de género.

En el contexto de la estética drag, el "kitsch" y el "camp" se convierten en herramientas para desafiar y subvertir las normas estéticas convencionales. El "kitsch" se refiere a elementos artísticos considerados de mal gusto, pero que deliberadamente abrazan su falta de sofisticación. Por otro lado, el "camp" es un estilo que abraza la exageración, la ironía y la teatralidad.

Lo drag a menudo adopta una estética extravagante y teatral, celebrando lo exagerado y lo llamativo. Esta estética es una forma de empoderamiento, una declaración poderosa de la autoexpresión y la autoaceptación.

Dichos conceptos encaminan la puesta en escena a un rompimiento del cliché del hombre vestido de mujer autoproclamado drag, para posicionarse en algo más abstracto donde la asexualidad, el rompimiento del binomio de género, incluso la descomposición de la silueta humana a formas no convencionales, llevan a una figura de identidad única donde el público no logre distinguir ni siquiera con la voz a qué género pertenece el performer, por que en última instancia: ¿qué importancia tiene eso a la hora de presentar historias con las que cualquiera se puede identificar?

4. Conclusiones

Se realizó una lectura-performance de la dramaturgia Heteropolis en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el Teatro de Cámara, recinto necesario para el desarrollo de este proyecto porque era de suma importancia delimitar el performance a un espacio formal, o en otras palabras a un teatro.

Dicho evento se presentó con dos escenas de la dramaturgia: el stand up y la interacción con el público. Estas escenas fueron ensayadas previamente y se mostraron como parte de una puesta en escena mayor. La Ópera rock y la parte del teatro fueron realizadas a través de una lectura con dos actores. En todas las escenas hubo participación de al menos una drag queen. Así mismo, se proyectó un video en la sección de la Ópera rock donde se mostraban imágenes de cómo sería la ambientación de la sociedad distópica en la que transcurre la dramaturgia Heteropolis.

Como en muchas obras de teatro, sobretodo originales, el público no sabía qué esperar, así que en la primera escena, el stand up, la drag va “soltando” la tensión del público, relajando el ambiente a través de chistes y comentarios que propician el entretenimiento e invitan al público a una dinámica propia de una obra de comedia. Esta sección fue muy bien tomada por el público, las partes que se esperaban fueran cómicas resultaron en risas, algo que solo se podía probar en vivo con espectadores. También se logró mantener la atención del público ya que no solo se contaban anécdotas graciosas, sino que se iba contando una historia como introducción a toda la dramaturgia, y la manera en que se narra es muy dinámica, con varios cambios o secciones limitando la distracción del público.

Para la parte de la interacción del público, el teatro encendió las luces de la sala, el drag ahora podía bajar a convivir con los espectadores, lo que generó mucha tensión porque se buscaba la participación voluntaria de los presentes, al menos de una persona, la cual subió al escenario y generó una dinámica muy divertida, donde el público se volvió parte de la obra al

aplaudir a la nueva drag queen. Luego siguieron algunas preguntas y comentarios dirigidos al público, donde se pudo observar que los espectadores se mantenían atentos y se reían, algunos un poco más tensos por ser presa del comentario o la burla del momento. Esta sección se tomó muy bien, y rescata la interacción de los shows drag pero al presentarlo en un espacio como un teatro, se genera un silencio muy particular en los espectadores, para no ser notado o señalado por el drag y convertirse en el chiste del comentario. Quizá se deba añadir algo de música de fondo, para que el ambiente sea más festivo e incluir algún juego de luces, para que entre las sombras el público se sienta más protegido.

Las lecturas se presentaron en las secciones de la Ópera rock, donde se incluyó el video y en la parte del teatro, que ocurre en la cárcel. Ambas lecturas fueron un rompimiento de los performance drag lo que propició un distanciamiento en el público ya que parecía que estaban en otra presentación, ajeno a lo que habían visto. Aunque ambas fueron claras, no dejan de ser lecturas en atril y esto hace que se pierda un poco la atención del público. Aun así, se generó interés en el texto ya que no se escucharon voces entre el público durante las lecturas, algo que podría señalar distracción o falta de atención. Afortunadamente la lectura en atril no forma parte del performance señalado en la dramaturgia Heteropolis y esto solo se realizó como una muestra del texto. Siendo así aun faltaría calificar la percepción del público en estas secciones.

En general, el performance drag en teatro fue bien recibido por tratarlo de una forma más formal, cercana al teatro, dándole un guion a seguir y dejando que su propia improvisación fuera parte del texto, lo que permite fluir más en la narrativa y mantener al público atento a la historia y al desarrollo de la puesta en escena. Se requieren más presentaciones de este tipo (performance drag y teatro) para lograr que se genere una nueva forma de presentar la figura del drag queen.

5. Bibliografía

Alemán, A. (2021, October 18). *A propósito de Marina Abramovic, ¿qué es una 'performance'?* The Conversation.

[https://theconversation.com/a-proposito-de-marina-abramovic-que-es-una-performan
ce-167659](https://theconversation.com/a-proposito-de-marina-abramovic-que-es-una-performan-ce-167659)

Banda, R. (2022, August 15). *Mentidrags, vuelve la versión drag de Mentiras el musical.* Time Out México.

<https://www.timeoutmexico.mx/ciudad-de-mexico/gay-y-lesbico/menti-drags>

Blanquet, H. (2021, agosto 3). *La draga maravilla ep. 42 La supermana cosas maravillosas*

[Archivo de video]. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=DVjDt3ghyBw&ab_channel=HUGOBLANQUET

Builes Tobón, C. A., & Herrera Ospina, J. d. J. (2018). Abelardo el intelectual total del siglo XII. *Cuadernos de filosofía latinoamericana*, 39(119), 97-111.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6964815>

Calderon, O. (2018, Julio 15). "*Las drag son una parodia de una mujer*". Falso. Facebook.

<https://www.facebook.com/OswaldoVampiro/posts/pfbid0R337jxs8bwowZVSi6Ua6gB1RMSL2WhmHbwknMwVo8f5xxkbD9yd4XrMNESjv6i1l>

Calderón, O. (2018, septiembre 15). *Definir drag es un rompedero de cabezas*. Facebook.

<https://www.facebook.com/OswaldoVampiro/posts/pfbid0MGBS341szSmsFRJYUGez5V5nHiJa5PaZ4YdjztC7x1YSb87jzE9xL3iT69U94zkml>

Campuzano, G. (2008). *Museo Travesti del Perú*. Laika Comunicaciones.

Dubatti, J. (Ed.). (2017). *Poéticas de liminalidad en el teatro*. ENSAD, Escuela Nacional Superior de Arte Dramático "Guillermo Ugarte Chamorro".

Erimon. (2020, October 18). *45 años de The Rocky Horror Picture Show*. UNplugged News. <https://unpluggednews.com.mx/2020/10/18/45-anos-de-the-rocky-horror-picture-show/>

Espeleta, M. (2011). Marquet, Antonio, El crepúsculo de Heterolandia, Mester de Jotería.

Ensayos sobre la cultura de las exuberantes tierras de la Nación Queer. *Mitologías hoy*, (1), 120-121.

<https://elegebeteando.wordpress.com/2017/02/13/el-mester-de-joteria-visto-por-mariana-espeleta-olivera/>

Fernández González, D. (2016, October 3). *Sophie Taeuber-Arp. Más allá del dadaísmo*. Vestuario escénico.

<https://vestuarioescenico.wordpress.com/2016/10/03/sophie-taeuber-arp-mas-alla-de-l-dadaismo/>

Gallagher, B., & Wilson, A. (1984, Agosto 7). Michel Foucault, an Interview: Sex, Power and the Politics of Identity. *The advocate*, (400).

Grumman Sölter, A. (2008). Performance : ¿disciplina o concepto umbral? : la puesta en escena de una categoría para los estudios teatrales. *Apuntes de teatro*, (130), 126-139. <https://repositorio.uc.cl/handle/11534/4621>

Kant, I. (2007). *Crítica del juicio* (J. J. García Norro, Ed.; M. García Morente, Trans.). Tecnos.

López, E. (2016). *Teatralidades Drag Queen: creación y comprensión de una práctica escénica- espectacular* | *Anais ABRACE*. Portal PubliOnline - Instituto de Artes - Unicamp. <https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/abrace/article/view/4640>

Rebolledo, M. G. (2020, October 16). *Oscar Wilde, encarcelado por homosexual e indultado más de 100 años después*. La Razón. <https://www.larazon.es/cultura/20201016/eax6ud3uhzcs3kjjqxe447k7q.html>

Rojas V., W. (2010). HOMO SACER: el poder soberano y la nuda vida. *Criterios*, - *Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política Internacional*, 3(1), 269-281.

Sanchez, A. (2022, March 23). *Nancy Cárdenas, pionera del movimiento de liberación gay*. La Jornada Maya. <https://www.lajornadamaya.mx/nacional/192299/nancy-cardenas-pionera-del-movimiento-de-liberación-gay>

Schechner, R. (2012). *Estudios de La Representación.: Una Introducción*. Fondo de Cultura Económica.

Staiano-Ross, K., & K. Khanna, S. (n.d.). Staiano-Ross, K., & Khanna, S. (1999). A body of signs : An introduction to biocultural semiotics : Sémiotique et médecine. RSSI. *Recherches sémiotiques. Semiotic inquiry*, 19, 3-24. *RS.SI: Recherchés Semiotiques/Semiotic Inquiry*, (19), 3-24.

Villegas, J. (1996, abril). De la teatralidad como estrategia multidisciplinaria. *Gestos*, (21), 7-15.

6.1 Dramaturgia Heteropolis

HETEROPOLIS

OBERTURA

Una habitación de tres paredes de color morado con brillantina simulando un escenario, al fondo de esta, una banca que funciona como cama, a un lado un teclado/piano simulando ser una mesita.

Un personaje drag está sentado al fondo. Se enciende luz de seguidor

Drag.- Bienvenidos.

Esperen un momento, por favor. *(recuerda que no lleva peluca y busca una bajo la cama)*

Ahora sí: ¡Bienvenidos! Que gusto tenerlos por aquí

Volví. Regrese de entre las cenizas, porque nunca podrán conmigo

Presentación.

(Entra loop musical)

Solías hacer drag porque era divertido, ¡hey!

Ahora estás obligado para olvidar tu soledad, ¡hey!

Así que mueve ese culo bitch, bitch, bitch (eco)

(termina loop)

En este mundo vengo a incomodar, *(señala a alguien del público)* así que levántate de tu asiento, levántate de tu asiento. No vamos a continuar hasta que te levantes de tu asiento.

(espera a que el espectador se levante)

Ahora una vuelta. Gracias, aplausos.

Otra vuelta, otra vuelta.

Todo son acciones innecesarias.

(Grabación voz off, voz dulce y tierna, el personaje drag presta atención).- Esta es la historia de una chica, chico...quimera, que un día fue consciente que sus padres, sus amigos, sus hermanos y todo el mundo que la rodeaba, la odiaría por hacer drag. Drag.- ¿Pero cómo se darían cuenta?

(Voz off continua).- ...preguntó. Y como no era tonta, entendió Drag.- Ahhh *(comprensiva, como que ya entendió)*¡por los tacones! *(Se dirige al público)* ¿Cómo están esta noche? No me importa, nunca los voy a volver a ver

Hace mucho calor en este lugar ¿no? O solo yo me estoy derritiendo. Lo peor es que tengo el baño aquí *(señala al fondo del lugar y se agarra la nariz ante un olor desagradable)*. Esta es su casa y aquí vamos a contar chistes muy bonitos para toda la familia.

(Opción en caso de existir este público) ¿quién dejó entrar a este niño(a). O tus papás son muy “open mind” o se equivocaron de obra. Y yo lo siento, pero no me pienso reprimir cuando se les advirtió que sólo adultos. Aunque bueno vamos a empezar con algo para todo público.

No les molesta que siempre que se la están mamando a un “wey” hetero, resulta que es closetero y peor: pasiva casada.

Les digo todo muy familiar, todo muy bonito.

(Se le cae la peluca)

¡Ay, santa madre travesti! Qué pena... y apenas empezando. ¡Ay no!

(Entra música para acompañar el texto/canto del personaje drag)

Mi intención era que se cayera la peluca, que se cayera, que se cayera El arte es ficción, nada de lo que ves es real.

(sale música)

Vieron lo que hice ahí, nadie se lo esperaba, pero todo estaba planeado. Entiendo que hay gente que no alcanza captar lo que está pasando, pero siento mucho sus deficiencias...

mentales, ya tengo rato diciéndoles toda la verdad y no entienden. Continuamos: Este primer performance se llama: qué enorme amor.

(el personaje drag hace un gemido como si tuviera sexo con un hombre con un pene muy grande) Aaaaay

Gracias

A continuación, un momento de lectura:

(el personaje drag saca un libro y lee) El amor drag:

Entre les drag nos reconocemos, no llevamos máscaras que oculten nuestro verdadero ser; aunque vivimos ocultas para la sociedad heterolegista (*comentario libre sobre la palabra*), somos capaces de sobrevivir más allá de conceptos que nos parecen absurdos y así hemos aprendido a amar nuestro propio ser... (*cierra el libro*)

y coger todas las noches después del show. Ay ¿qué? La puteria es mi pecado y con la soltería pago penitencia

Por cierto, tuve un amigo heterosexual, que me traiciono, por eso estoy aquí, contándoles mi penosa tragedia, hacer shows me salvaron de la terapia...

Pero que les estaba diciendo, ah sí, este wey hetero, pues éramos así muy “compas” y cada que salíamos me decía: putito esto, puto aquello, puto lo otro; hasta que me harte y le dije la próxima vez que salga contigo te voy a cobrar a ver si muy puta.

Consejo de amigas:

Recuerden chicas, drogada cualquier pueblo es mágico

El secreto para no ser gorda es dejar de tragar

Uno viejo: si estas triste, pues no lo estés, sé feliz

Si quieres ahorrar dinero, gástate el dinero de los demás

Recuerda que un ligue puede ser el amor de tu vida, fájatelo con cariño

Antes deirme, tengo que hacer la sección que les encanta a todos, un cuento de hadas para las audiencias más jóvenes. Todos se lo pueden aprender y contárselo a sus niños:

Había una vez un mundo de piedras grises y un día apareció una piedra preciosa, llena de colores; todas las piedras grises se enojaron y le gritaban:

“Asqueroso depravado, deberías morirte, invertido”

Y la pobre piedra de colores les dijo: ¿por qué?

Porque eres diferente y atentás contra el orden natural de la vida.

Y por eso estoy en esta prisión, solo por ser diferente. (*cambio de luz, todo se vuelve oscuro y gris, cambio de escenografía para mostrar que el “escenario” al centro en realidad es una celda donde está encerrado el personaje drag, las paredes cambian a gris con algunos graffitis, las sobras de la iluminación generan unos barrotes sobre las paredes y el piso*)

ACTO I

La celda se divide en dos desplazándose a los lados, dejando libre el escenario para ver una ciudad al fondo. Al lado izquierdo se encuentran unas plataformas de vigilancia con escaleras; al lado derecho una pared de un edificio en diagonal hacia el fondo, este es un edificio de dos pisos con puertas y un pequeño pasillo a modo de corredor. Si la música es en

vivo los músicos pueden estar en las ventanas del edificio en diagonal o bien, al fondo, entre unos andamios.

Entra música. Unos guardias llevan prisionero a un drag, lo arrojan al piso. Del lado contrario aparece un General del orden, personaje con gabardina y gorra militar, es el equivalente a una máxima autoridad, quien canta lo siguiente:

1. Presentación:

Entonces tú piensas
que puedes vestirse así
causando en todos confusión
caos, pecado, maldad

(El drag se hinca y lo reta mirándolo a los ojos. El general del orden, lo abofetea)

¿Algo no te gusta de esta sociedad?

Cumple tu rol
de ser hombre
y nada más

(El general da la orden de que lo pongan de pie) Si

no lo quieres
aceptar

(El general le arranca la peluca y junto con los guardias le destrozan el vestido)

Que existe una sexualidad
un orden
y un correcto existir
en el exilio te vas a condenar
Asco y repudio solo das

(el general da la orden que se lo lleven, sube la escalera. Entran corriendo varios drags, son perseguidos por guardias. Algunos logran atrapar a uno de los drag, lo golpean)

Atrapien

Golpeen

No dejen que nadie pueda verlos

(Uno de los drag regresa para ayudar al que están golpeando, los guardias lo atrapan y continúan golpeándolos a los dos) (El general solo los observa desde la plataforma de vigilancia)

Golpeen

Arresten

Nadie vivo debe quedar

(Oscuro)

2. Protesta drag

Tres personajes drag ocultos bajo la plataforma ayudan a otro que está visiblemente golpeado y con las ropas destrozadas. Alternan sus voces con la siguiente letra

Drag 1:

Desde afuera lo puedes ver,

Drag 2:

Vivir en una burbuja no te permite ser

Drag 3:

Dominan a unos cuantos
por el placer de unos menos.

Drag golpeado:

Cansados estamos
de vivir en la oscuridad

(Un guardia camina sobre la plataforma, vigilando, los drag hacen señal de silencio. El guardia sale)

Drag 1:

Nuestros colores desean brillar,

Drag 2:

queremos existir

Drag 3:

sin tener que cubrir
lo que nos hace únicos.

Drag 1:

Sociedad que oculta,

Drag 2:

sociedad que castiga,

Drag 3:

líderes que prefieren continuar ciegos

Drag golpeado:

antes que ver la realidad;

(Poco a poco comienzan a salir hacia el centro del escenario, uno de ellos ayuda al que está golpeado)

Drag 1:

sociedad que oculta,

Drag 2

sociedad que castiga,

(Por ambos lados del escenario comienzan a unirse más drag, formando un grupo de protesta)

Drag 3:

no nos volverán a callar,

Drag 1:

sociedad que oculta,

Drag 2

sociedad que castiga,

Todos:

no nos volverán a callar,

Drag 1:

sociedad que oculta,

Drag 2

sociedad que castiga,

Todos:

estamos listos para luchar

3. Aliado

El guardia que caminó por la plataforma en el número anterior, regresa, ve que todos están felices, platicando, planeando algo. Canta desde la plataforma

Estoy en la cima de esta sociedad

Nunca se cuestionan mi autoridad

Los veo correr

Huyen buscando piedad

No creo que

realmente estén tan mal

(Uno de los drag se percata que el guardia los observan, el pánico se apodera de todos, comienzan a correr hacia cualquier dirección, algunos entran al edificio)

¿Qué es lo que no deseamos para ti?

¿Dónde queda su libertad?

(El guardia baja de la plataforma)

Somos seres capaces de entender

(uno de los drag entra corriendo y ve que el guardia está frente a él)

Quieren hacerte sentir mal

por opinar

por no callar

por cuestionar

Comprendo bien

Yo puedo estar de su lado

ocultándome

(El drag sale corriendo del lado contrario, mira de nuevo al guardia y sale)

No creo que

realmente estén tan mal

¿Qué es lo que no deseamos para ti?

¿Dónde queda su libertad?

Somos seres capaces de entender

Quieren hacerte sentir mal

por opinar

por no callar

por cuestionar

Oscuro

4. Aceptación

En el edificio sobre el corredor un hombre con una peluca en la mano mira su reflejo en una de las ventanas. Canta:

No eres mujer

en el espejo lo puedes ver

soy solo un labial azul

soy solo una peluca añil

Para ti, para mi

No eres varón

(Por la parte de abajo del edificio salen dos hombres, observan al que está en el corredor y se

burlan con total descaro)

Tus amigos no lo comprenden

¿Por qué no te vistes más normal?

¿Porque me intentas conquistar?

(Uno de los hombres entra al edificio y sale con un par de huevos, se los avientan al hombre

del corredor. Se van corriendo entre risas y burlas)

Tu a mí, tu a mi

Te preguntan así

Y que voy a decir

que voy a inventar

(el hombre se limpia, se coloca la peluca, se quita el saco)

solo quiero ser así

No voy a fingir

Saldré a vivir

Quizá mujer quizá algo diferente

Lo que llevo entre las piernas no me define a mi

como a ti, como a ti, como a ti

¿Qué eres tú?

5. Lucha

Un grupo de drag se reúne frente a la plataforma de vigilancia, cantan

La rebelión ya está aquí

ya está aquí

ya está aquí

(Varios guardias comienzan a llegar a la plataforma, los drag continúan cantando)

somos el contingente

de aquellos que quieren ser libres

no nos dan la cara

prefieren callar antes que dialogar

(Los guardias bajan, los drag comienzan a huir subiendo a la plataforma, entrando al edificio, saliendo en el corredor, pero sin salir del escenario)

Nos haremos presentes

y no podrán ocultar

que estamos aquí

que estamos aquí

(Los guardias se ven rodeados del grupo de manifestantes)

Basta de fingir

que solo existen ustedes

los que designa el qué y el cómo.

(Los drag se acercan, acorralando a los guardias)

Tenemos reuniones

estamos planeando

cuando atacar

(Uno de los guardias saca un arma y dispara, los drag se dispersan, pero continúan la protesta)

no nos vamos a dejar,

la rebelión ya está aquí

y no nos van a callar

(Salen los drag, los guardias están visiblemente desconcertados)

Oscuro

Telón

INTERMEZZO

A telón cerrado entra un drag por prosenio, con micrófono en mano

(Propuesta base para interacción, a la que se pueden sumar improvisaciones, entrevista con público y anécdotas propias del contexto temporal)

-Buenas tardes, o días, ya no se ni qué horas son, eso de vivir acá en lo oscurito donde nadie nos mira... pero ha llegado el día compañeros, compañeras y otros, donde saldremos a ser visibles, donde no podrán voltear la mirada y tendrán que aceptar que existimos...

préndanme la luz, no veo nada...

Mira nada más, tú llegaste bien preparada, no te había visto por aquí... ay que no te de pena, a ver ahí voy contigo. Un aplauso a la compañera que nos hace el honor ¿cómo te llamas?

No, pero tu nombre drag. No tienes, pobrecita. Es nuestra obligación darle un nombre drag
(*aplaude, sale producción con una peluca*) tu serás... (*le coloca la peluca*) pasarela!

pasarela! ¡Que baile! ¡Que baile! Ya basta, si quieres hacer tu show ven a hacer casting, que
mucho me costó estar aquí, pos esta

¿Quién más viene por primera vez?

Dame la peluca, que son carísimas (*le quita la peluca*) Esta ya se la quería llevar de recuerdo.
Por cierto, les recuerdo que la próxima reunión será para planear el rescate de nuestra
compañera que lleva semanas encerrada en esas grises y frías celdas de la prisión ¿Si se
acuerdan de ella, verdad? Nuestra líder. La última vez que fui estaba haciendo show ahí sola,
encerrada, creo que ya se está volviendo loca por el aislamiento... Amiga, a ti sí te conozco,
¿a poco vienes con él? mmmh ¿y el de la semana pasada? porque la semana pasada venias
con uno diferente. ¿Si sabes que al final de la cita te va a cobrar verdad? No, hay pobrecitos,
él está bien enamorado. Pero hacen bonita pareja, tú eres la bonita y tú la pareja.

Ah por cierto tengo un chiste buenísimo que se les van a caer las chichis, ah no a ti ya te lo
contaron verdad.

Maruca que haces por acá, si tu eres de las altas esferas del gobierno... ah sí es cierto que
eres lencha, que bonita que nos acompañes, ya se te volaron las golondrinas? nos hubieras
pasado un milloncitos, no ves la pobreza de la escenografía, los vestuarios son de los retazos
de Parisina de 10 peso, mínimo pa vernos pudientes en nuestra lucha

Bueno, dejen me subo otra vez... recuerden que nos estamos viendo todos los jueves aquí
mismo a las 7 y si quiere una drag para su evento, fiesta infantil, día de la madre aquí nos
puede contratar, hacemos globos y pintacaritas.

Chicas, chicos no se les olvide que el 2 de octubre no se olvida, que mal chiste ¿quien
escribió esto? No ya en serio, la lucha continúa, no nos vamos a dejar atormentar, aunque nos
encarcelen y nos quieren... violarss..ayyy... seguiremos en pie de lucha. Estamos listas para
enfrentarnos a lo que sea.

¡Somos lo que no quieren aceptar, somos de verdad, somos drag! (*Entra
lip sync con alguna canción sobre lucha, libertad, supervivencia*)

Oscuro

ACTO II

CUADRO I

La sala de una casa

Se abre telón, la habitación/celda regresa al centro ahora con sus paredes de colores

(Entra un hombre y una mujer embarazada)

Hombre.- ¿Ya tienes listos los bocadillos?

Mujer.- Si mi amor

Hombre.- ¿El pastel ya lo terminaste?

Mujer.- Si mi amor

Hombre.- ¿Limpiaste el polvo de los muebles?

Mujer.- Si mi amor

Hombre.- Entonces ya tengo todo listo

(risas grabadas)

(Se escucha el timbre)

Hombre.- Ve a abrir, qué estás esperando, aquí tengo que hacer todo yo

Mujer.- Si mi amor, digo no mi amor. *(risas)* Digo, no, ya, yo abro

Entran dos hombre de traje, uno de ellos con un globo negro

Hombre traje1.- Felicidades señora, nos da un gusto enorme por parte de la Sociedad altamente heteronormativa que hayan tomado la decisión de traer un nuevo miembro a este mundo

Hombre traje2.- Y como parte de la Secretaria de Adscripción venimos a realizar el memorable acto de imposición de género

Hombre.- Nos complace su visita, esperemos que todo sea de su agrado, mi esposa y yo hemos estado esperando este día con mucho ahínco. ¿No es así?

Mujer.- Si mi amor

Hombre traje1.- Excelente, empecemos de una vez

Hombre traje2.- Aquí está el género de su niño (presenta el globo)

Mujer.- O niña

(Los hombres la miran asombrados)

Hombre traje1.- Nos referimos al género en general, si decimos los hombres de esta sala, sabemos que nos referimos a todos, incluida usted

Hombre.- Que modales tan feos, como se te ocurre hablarles así, a estos distinguidos caballeros. Ve por las bebidas, parece que no mereces tener algo que ver con este asunto
(risas)

la mujer sale

Hombre traje1.- Admirable, se nota que es usted el señor de la casa

Hombre traje2.- No hagamos más preámbulo. Me hace el honor *(le entrega un alfiler al Hombre)*

Regresa la mujer con unos vasos

Hombre.- Ven deja eso, tienes que ver esto

El hombre revienta el globo de donde estalla brillantina y cae una carta, dejando a los hombres muy asombrados y desconcertados

Hombre traje1.- Aquí está, no entiendo por qué tanto brillo. Léela por favor

Hombre traje2.- (*Abriendo la carta*) XY

Hombre.- ¿XY?

Hombre traje1.- XY, felicidades. Su niño(bebe) es hombre, a partir de ahora solo deberá vestirlo con colores azules, propios de su género, deberá jugar solo con soldaditos y carritos, nada de jugar a la comidita

(*Risas*)

Hombre traje2.- Y ni pensar en tener muñecas en el hogar

Hombre traje1.- Ni monos de peluche, eso puede confundir al niño.

Hombre traje2.- Quiten todos los póster o fotografías donde aparezcan hombres, no vaya a ser que le empiecen a gustar cosas raras

Hombre traje1.- Además deberán instruir en su deber como ciudadano, casarse con una mujer, procrear una familia tradicional y respetar el orden biológico de las cosas.

Hombre.- Nos parece excelente. Sirve los tragos mujer no te quedes ahí esperando

Mujer.- Por lo menos al ser hombre tendrá el derecho de decir lo que piensa
(*risas*)

CUADRO II

Oficina de una escuela

Un hombre está recargado en la mesita, dos jóvenes hombres están sentados en la banca.

Hombre director.- Entonces dice usted, joven, que su compañero trató de abusar... sexualmente... de usted

Joven 1.- Me siento sucio, director, nunca pensé que esto podría pasarme a mi
Joven 2.- Ay no seas exagerado

Hombre director.- Le pido que por favor solo hable cuando se lo indique
Joven 2.- Sí señor director

Hombre director.- Shhhh, solo cuando se lo indique

(*de forma muy femenina y exagerada el joven 2 hace un gesto de que ya no va a hablar*)

Hombre director.- Dígame como ocurrieron los hechos

Joven 1.- Mire, esto para mí es muy penoso y no sé si tenga la fuerza para contarle todo

Hombre director.- Lo entiendo y créeme que aquí todos seremos muy

discretos Joven 2.- Discreto con lugar ¿verdad director?

Hombre director.- (enfurecido) Cállese, solo hable cuando se le indique. ¿Okey?

(de nuevo de forma muy afeminada y exagerando la acción, el joven 2 hace un gesto de guardar silencio)

Hombre director.- Continúe

Joven 1.- Estábamos terminando la clase de deportes, que por cierto Señor director, la maestra de cálculo llegó y se llevó al maestro como veinte minutos

Hombre director.- (muy interesado) ¿Para qué?

Joven 1.- Pues no sé, pero ya van varias clases que va por él, y se meten al cuartito de las pelotas

Joven 2.- Es que las tiene muy desinfladas

Hombre director.- ¿Quién?

Joven 2.- Ay pues la maestra, no ve que ya es grande

Joven 1.- A mí se me hacen que se la anda ponchando

Hombre director.- ¿La pelota?

Joven 2.- A la maestra, ¿pues qué no está oyendo?

Hombre director.- Límitese a hablar cuando se lo indique. ¿Y qué más?

Joven 1.- De eso ya no sé nada, pero si me entero de algo vengo y le cuento. ¿Porque “Diré”? ¿le gusta la maestra?

Hombre director.- (nervioso) No...no...No sea irrespetuoso, dígame que paso con su asunto

Joven 1.- Ah, le digo terminamos la clase y ya sabe todos estábamos jugando a empujarnos, a pegarnos en el brazo, darle zapes al menso, cosas de hombres

Hombre director.- Claro yo también fui joven

Joven 1.- ..y en el desmadre uno empieza con que el pajarito, que cante que cante Hombre director.- ¿A qué se refiere?

Joven.- Si cuando un compañero le agarra el pajarito al otro y no lo suelta hasta que haga como pajarito. No sabe qué risa, unos hasta rojo se ponen
(Ambos ríen)

Hombre director.- Ay como inventan cosas ¿verdad? *(dirigiéndose al joven 2)*

Joven 2.- *(sarcástico)* Aja, que graciosos, jaja

Hombre director.- ¿Y luego? No entiendo que paso

Joven 1.- Ya andábamos todos con el pajarito del otro en la mano Joven 2.- Uy bien machos

Hombre director.- (*firme, muy serio*) Son juegos para demostrar hombría (*aparte*) algo que usted debería empezar a hacer

Joven 1.- ...y que se le pasa la mano a uno de mis compañeros, no, el pobre del pajarito hasta se tiró al suelo, para mí que le reventó un hue... un testículo, porque casi lloraba, y ya nadie lo estaba agarrando, pero ahí seguía retorciéndose. Entonces se nos hizo feo dejarlo ahí y tratamos de levantarlo, para sentarlo en las bancas esas que están por las canchas, lo vi tan mal que hasta ganas me dieron de sobarle

Hombre director.- Pobre joven

Joven 2.- ¿Qué? O sea le parece bien lo que acaba de decir este... closetero

Hombre director.- Guarde silencio o lo voy a suspender del colegio y me parece muy empático lo que sintió su compañero

Joven 1.- ...después de un rato como que se calmó y todos se fueron a clase, pero me quedé ahí a esperarlo y le dije que fuéramos al baño pa' ver si no le había pasado algo "ahí". Tenía que revisarlo bien

Joven 2.- (*Aparte*) Mayaton

Hombre director.- (*sin prestarle atención al joven 2*) ¿Y usted lo vio? ¿Si le había pasado algo "ahí"?

Joven 1.- Pues no tenía nada y se veía muy bien

Joven 2.- (*desconcertado por la situación*) Es que esto es de no creerse

Joven 1.- ...entonces ya, nos lavamos las manos y mi compañero se fue, entonces entró este degenerado, pervertido...

Joven 2.- Si, si todo lo malo yo soy

Joven 1.- Y me acosó (*casi llorando*)

Hombre director.- ¿Pero qué hizo?

Joven 2.- Momento, momento, no hice nada, son un par de ridículos, (*hacia el director*) con todo respeto. Solo entre y vi que estaba mi compañero y me acordé que era su cumpleaños, nada más me acerque y lo abrace

Hombre director.- (*Asustado*) ¿Cómo es posible? Y usted le pidió permiso, ese tipo de acercamientos son inapropiados en nuestra sociedad, que no sabe usted que el cuerpo del otro no le pertenece para que usted haga lo que se le antoje. Abrazarlo. Estoy totalmente absorto

Joven 1.- (*En shock*) No me dijo nada, solo me vio con sus ojos de lujuria

Joven 2.- Como te iba a decir algo, si apenas me acerque, me aventaste, y luego saliste corriendo

Hombre director.- Cualquiera se hubiera asustado, mire que tratar de tocar a su compañero de esa forma. Eso no lo voy a permitir, queda usted suspendido una semana, para que piense en lo que hizo

Joven 2.- Claro que voy a pensar en lo que hice, demostrar algo de cariño, así sin ninguna intención parece que los asusta más que andar de discreto closetero, tocándole el pajarito a sus amigos *(sale)*

Hombre director.- Los hombres demostramos el cariño a golpes, se pueda creer que nunca se lo enseñaron. Entonces joven, ¿usted cree que la maestra de geografía si está saliendo con el de deportes?

(música de salida de programa de comedia)

CUADRO III

El personaje drag de la Obertura ahora con vestuario monocromático está sentado junto a un amigo

Amigo.- Pero no tengo ganas de salir, voy a terminar de estudiar lo del examen final

Drag.- Estas últimas semanas del semestres has andado bien raro, si no es porque nos venimos juntos de la escuela ni hubieras venido

Amigo.- Eso no es verdad, todo está bien, solo es que ya quiero terminar los trabajos que tenemos

Drag.- Tú tienes algo y no quieres decírmelo

Amigo.- No. Y creo que mejor ya me voy

Drag.- Ni siquiera me has dicho cual parte tengo que leer para la exposición, ¿por qué andas tan evasivo?

Amigo.- Evasivo no, ocupado

Drag.- Entonces dime, ¿a qué universidad vas a ir, ya decidiste qué vas a estudiar?

Amigo.- Prefiero no hablar de eso

Drag.- ¿Por qué?

Amigo.- Pues no está bien, que tal si alguien escucha

Drag.- No entiendo, ¿a qué te quieres dedicar? ¿A matar perritos?

Amigo.- No ¿por qué matar perritos? ¿Qué te hicieron los perritos?

Drag.- Es que cuando vives donde todo está mal hay pocas cosas que te parecen realmente malas

Amigo.- Ves, precisamente por eso es que ya no quiero seguir con tu amistad

Drag.- ¿Por los perritos?

Amigo.- Porque...*(revisando que nadie lo escuche)* de pronto empiezas a hablar como mujer

Drag.- *(muy agudo)* ¿Qué? *(corrigiendo la voz)* ¿qué? ¿De qué hablas?

Amigo.- Eso, que de pronto hablas mucho de lo que piensas y peor de lo que sientes

Drag.- ¿Y tiene algo de malo?

Amigo.- Los hombres no hacemos eso, no está bien andar por la vida compartiendo lo que sientes, eso es para las niñas

Drag.- Ya entendí. No quieres estudiar lo mismo que tu papá y eso te está deprimiendo y no solo eso, sino que como no puedes o no quieres hablarlo con nadie sientes que traes algo atorado, ¿o me equivoco?

Amigo.- Shhhh. Ya ves, eres demasiado indiscreto

Drag.- Pero tengo razón, ¿no?

Amigo.- *(mirando alrededor, bastante preocupado, en voz baja)* Algo hay de eso

Drag.- *(voz normal, sin preocupaciones)* Pues hálalo, dile a tu papa que no quieres ser como él

Amigo.- Me van a correr de la casa; mi padre es muy estricto con esas cosas y si llega a saber que no quiero seguir con el negocio de la familia estoy seguro que me desheredan

Drag.- Pero no puedes quedarte con toda la frustración. ¿Y si se lo comentas primero a tu mama?

Amigo.- Ella no tiene ninguna influencia en mi padre, lo que el señor dice se hace. ¿A poco no son las cosas igual en tu casa?

Drag.- Sí claro, pero al final no me corrieron

Amigo.- ¿Por qué? ¿Qué hiciste?

Drag.- le dije a mi papá que quiero ser enfermero, que era mi decisión y que no podía decir nada para cambiar lo que quiero.

Amigo.- ¿Enfermero? pero qué te pasa, eso no es una profesión de hombres

Drag.- Es lo que quiero, tu sabes que siempre me he sentido diferente

Amigo.- creo que eso lo comparto contigo, no me gusta nada lo que hace mi papá, me siento que pertenezco a otra familia, nunca he podido hacer nada que yo quiera y ahorita me siento muy triste y sin saber cómo decir que me interesa otra cosa

Casi corriendo entra el padre del personaje Drag (hombre, del cuadro I), visiblemente alterado

Hombre.- ¿Pero qué están haciendo?

Drag.- Papa, cálmate por favor, no estamos haciendo nada malo

Hombre.- Los escuche, están hablando como señoritas

Drag.- Papá por favor, me estás haciendo quedar mal

Hombre.- Ese tipo de inmundicias no las voy a permitir en mi casa

Amigo.- Señor, discúlpeme por favor, no sé qué me paso, yo no soy así

Drag.- Pero si no hicimos nada, solo estamos platicando

Hombre.- Eso, precisamente eso. En esta casa no vamos a romper las buenas costumbres

Amigo.- Yo siempre he respetado su casa señor, por favor discúlpeme

Hombre.- Creí que eras en verdad un amigo para mi hijo, pero veo que solo le sigues los juguetitos que tanto le gusta hacer para molestarme

Drag.- Papa no seas exagerado, si solo me estaba contando cómo se siente ¿cuáles juguetitos?

Amigo.- Tu padre tiene razón, no sé cómo me deje llevar, perdí la cordura...

Hombre.- No se preocupe, pero le pido que no vuelva a esta casa

Drag.- Ay papá ya, y tú no te vayas, espérate

Hombre.- ¿Cómo es posible que estén hablando de cosas personales?, los hombres no deben compartir nada de sentimentalismos

Drag.- ¿y por qué? no entiendo qué tiene de malo

Hombre.- Nos hace lucir débiles, los hombres solo podemos mostrar una cara al mundo y debe ser reflejo de entereza, de fortaleza, de orgullo...

Amigo.- ...y de valor

Drag.- ¿y qué hago si me siento mal, si estoy deprimido y necesito que alguien me escuche y entienda?

Hombre.- Te callas y buscas distraerte con el trabajo o arreglando el auto

Amigo.- Porque las reuniones para platicar solo son entre amigas, ¿no es así señor?

Hombre.- Claro, los hombres solo platicamos cuando hacemos deporte o en alguna fiesta, pero solo de temas generales o para presumir lo que tenemos

Drag.- No pues ahora entiendo porque hay tanto suicidio

Hombre.- Eso es falso, los hombres así somos felices

Amigo.- Y no necesitamos nada más

Hombre.- Usted joven si sería un orgullo para esta familia, conoce perfectamente los valores de la sociedad, y entiendo que haya tenido un pequeño tropiezo hoy

Amigo.- Pero nunca volverá a pasar, me voy a mi casa a estar callado y continuar con lo quiere mi padre

Hombre.- Así debe ser, que orgullo

(Amigo sale)

Drag.- ¿Y de mí no estas orgulloso?

Artes
(Hombre sale)

(Desaparece la sala, dando lugar a la cárcel)

Drag.- *(Pensando)* no necesitaba que me impusieran un género, porque eso solo limitó mi desarrollo psicológico y no se trata de responsabilidad de los padres por proteger a los niños de las “perversiones” que existen en el mundo, no, los padres en cambio deben ofrecer la visión de todas las posibilidades que existen en cuanto a género, la sexualidad, a identidad y no limitarse a que debes ser tal o cual persona.

ACTO III

Continúa la celda en prisión, al fondo un camastro, a un lado un mueble cualquiera cubierto por una cobija. Solo hay un foco al centro de la habitación. Sobre la celda a lo lejos, el horizonte de la ciudad. El personaje drag de la Obertura está sentado sobre el camastro.

Drag.- Una killer queen venida a menos, vestida con las sombras grises del imperio, retazos de la máscara que llevaba en el rostro y unos cuantos mechones sobre mi cabeza que aún conservan el color que no existe en esta ciudad. Todo el peso que cargue, que lleve; la responsabilidad de sentirme líder, de sentir a todos los que me acompañaban en la lucha por creer que existía la libertad. Cierro mis ojos y lo único que recuerdo son las burlas de la derrota y solo me pregunto si todo terminó, si el tiempo no alcanzó a germinar al menos una esperanza de que todo puede cambiar.

Seguir con mis recuerdos, contaminados con todo el entretenimiento permitido me tiene cansado. Sé que lo hago porque no tengo más que las experiencias que viví y que estoy por desaparecer, para ser efímera dispuesta a ser olvidada*

Pero voy a caminar con los ojos arriba y los tacones firmes, aunque no los lleve puestos, porque sé que mi ejecución será un evento para las masas, para callarnos, para que nos puedan humillar una última vez. Y tenerme encerrada, sin contacto humano no me ha hecho dudar ni un segundo que, no era solo un sueño lo que perseguía, sino darle frente a una sociedad que parece querer que desaparezcamos, como si fuéramos una idea que se borra con retórica y buenos argumentos o con el juicio de una autoridad que se rige por documentos sacros y oxidados.

(A lo largo de la escena se escuchan sirenas de alarma, helicópteros, voces en radios. Hay un ambiente de tensión. Guardias entran y salen corriendo de un extremo a otro sin tomar en cuenta la conversación que ocurre)

Guardia (*fuera de escena*).- ¿Pero cuál es la idea que persiguen? ¿Porque te aferras hasta el último momento en no ser lo que ellos quieren?

Drag.- ¿Quién es? ¿Qué quieres?

(*Entra el Guardia que cantó el tema “Aliado”, agitado, con urgencia*)

Guardia.- He seguido su lucha mucho tiempo, los veo correr, huyen buscando piedad

Drag.- ¿A qué vienes? No tengo nada que hablar con ustedes. Ya se dieron cuenta que a pesar de mi apariencia resisto muy bien los golpes

Guardia.- No te preocupes, no vengo por información, al menos no lo que te han estado pidiendo. Quiero entender lo que buscas. ¿Es verdad que hay algo más que... esto? (*señala la celda y su vestimenta*)

Drag.- Que curioso (*se acerca, examina su rostro*)

Guardia.- ¿Qué haces?

Drag.- En la Unidad de Protección Central les permite vestirse así

Guardia.- Es el uniforme

Drag.- Pero no es acorde a tu género

Guardia.- ¿De qué hablas?

Drag.- No llevas barba y aunque trates de ocultarlo, ahí hay un par de senos

El guardia da unos pasos atrás

Drag. - Ahora entiendo, eres diferente, pero ellos no te dejan ser

Guardia.- Todo este tiempo he tratado de encajar en el molde que ellos hicieron y lo he hecho bien hasta ahora, así que no trates de amenazarme o de...

Drag.- No tengo porque hacer algo en tu contra si ambos queremos lo mismo, nacimos siendo diferentes, solo que tú te quedaste aquí y yo lo enfrenté todo

Guardia.- No nací sintiéndome drag como tú, no me compares

Drag.- Adoptamos estas formas para expresarnos desde el género que nos hace sentir mejor; lo que te hace sentir libre, mientras no dañe a otros, no debe ser sometido a lo que otros piensan

(*Ruido en el exterior, grupos de personas corriendo*)

Guardia.- No puedo quedarme mucho tiempo

Drag.- ¿Qué está pasando?

Guardia.- ¿No lo sabes? Las calles están llenas de rebeldes, hay drags en todos lados; Desde que te apresaron la lucha estalló en la ciudad y parece que no pueden controlarlos

Drag.- Pensé que todo había acabado

Guardia.- Parece que más personas se han unido, el sistema que nos gobernaba tenía cansados a muchos, esto ya es imparables, pero...

Drag.- ¿Qué?

Guardia.- Aún te tienen aquí, es su última jugada, piensan que con tu muerte pueden detener la protesta

PAUSA

Drag.- Cuando asumí que era una líder para los míos entendí que no llegaría muy lejos, al menos no con vida. Ya estoy preparado...

Guardia.- No tiene por qué ser así, yo te puedo ayudar a salir de aquí

Drag.- ¿Lo dices en serio?

Guardia.- Hay más guardias que quieren unirse, pero necesitan a alguien que los mueva, que les diga cómo pueden ayudar

Drag.- Tu puedes hacerlo, no necesitas a nadie más

Guardia.- Pero soy mujer, tu misma lo dijiste

Drag.- No dije eso, dije que eres alguien diferente y frente a mí veo a un hombre capaz de ayudarnos y de dirigir la fuerza militar que ya conoces

Guardia.- ¿Crees que algún día podremos sentirnos libres de ser como somos?

Drag.- Si dices que las personas de la ciudad se empezaron a unir a la rebelión junto a todas mis hermanas drag, no dudo que muy pronto todo el mundo se dará cuenta que la normativa hetero solo fue una forma más de control y que no importa cómo eres, todos somos personas que merecemos los mismos derechos y oportunidades

Guardia.- Lo creo, lo creo. Voy a abrir tu celda (*sale*)

Drag.- ¿Que van a hacer ahora que tengamos el control? ahora que dejemos de ser la supuesta minoría y se den cuenta que siempre hemos estado ahí, a su lado, escondidos en las sombras. ¿Qué van a hacer si pierden el poder? ¿Qué van a hacer si ya nadie cree en los principios que utilizaron para controlar a todos?

Oscuro

FINALE

Entra canción Unidos

La acción se desarrolla con guardias, generales y drag queens, todos cantando y bailando, así como realizando las acciones que se van describiendo. Algunos de los guardias ahora llevan pelucas, y los vestuarios han dejado lo monocromático para dejar ver algunos colores.

Nos uniremos
Nos uniremos
El poder los deja ser
si ustedes nos dejan continuar
No hay porque temer,
ya no hay que callar
tenemos cafés y tiendas drag
donde pueden platicar;
trabajos y hobbies
que pueden desempeñar
Ya nadie los, les
va a amedrentar
Nos uniremos
Nos uniremos
Unidos estaremos
El poder los deja ser
si ustedes nos dejan continuar
Ya tenemos planes
para una escuela drag
donde todos pueden participar
Quizá tu hijo nació raro
y lo quieres matricular
Disculpe señor, ya no se puede agraviar
con esos adjetivos
lo puedes traumar
Ay perdón, solo queremos libertad
de expresión, de opinar
sobre mí, sobre los demás,
de toda la comunidad
Ya, ya, ya
Todos recuerden
Nos uniremos
Nos uniremos
El poder los deja ser

si ustedes nos dejan continuar
y hasta una marcha les podemos dar
para conmemorar
que hasta aquí lograron llegar,
y algún billetito podemos sacar.

Nos uniremos
no uniremos
unidos estaremos
Su lucha llegó a la gloria
es parte de nuestra historia
heteropolis quedó en el pasado
y todos felices con lo contado

Nos uniremos
Nos uniremos
unidos estaremos

FIN

La siguiente pieza para la canción Aliado, es una aproximación al tipo de ambientación y música que se requiere para la ópera rock.

♩ = 120

The musical score is written for piano and features a complex, rhythmic structure. It is set in a key with three sharps (F#, C#, G#) and a common time signature (C). The tempo is marked as 120 beats per minute. The score is divided into four systems, each containing a grand staff (treble and bass clefs). The first system (measures 1-4) shows a steady eighth-note bass line and a treble line with rests. The second system (measures 5-8) introduces a more active treble line with sixteenth-note patterns. The third system (measures 9-12) features a prominent, sustained chord in the bass and a treble line with long, flowing notes. The fourth system (measures 13-16) returns to a more rhythmic pattern with eighth notes in both staves. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, accidentals, and dynamic markings.

17

21

25

29

32

35

39

43

47

51

54

58

The musical score is written for piano in a key with four sharps (F#, C#, G#, D#) and a common time signature. It consists of four systems of music, each with a treble and bass staff. The first system (measures 47-50) features a melodic line in the treble staff and a rhythmic accompaniment in the bass staff. The second system (measures 51-53) continues the melodic and rhythmic patterns. The third system (measures 54-57) shows a more complex melodic line with some chromaticism. The fourth system (measures 58-61) concludes the passage with a final melodic flourish and a sustained bass line.

62

66

B

Ballroom: Lugar de encuentro de la comunidad gay que tuvo su auge en los 70s y 80s, siendo principalmente la ciudad de Nueva York el punto de reunión más famoso y el referente a todos los demás lugares de encuentro, donde se buscaba divertirse, bailar y tomar, mientras se socializaba o se conocía a otros miembros de la comunidad gay. Aquí surgen acciones que ahora son costumbre en los performances drag como lo es el voguing, o baile de poses, el shade, o ridiculizar a otros drag o gays, la pasarela, la moda, el travestismo y las casas, de donde surgen las familias drag. Era común que en los ballrooms existieran competencias donde se calificaban todos estos aspectos dando reconocimiento y valor a la capacidad performática de los miembros de cada casa.

A drag ball in, aprox. 1955. Fotografía por Michael Alogna: Reno Martin, LLC

F

Fonomimesis: Término que en idioma inglés es conocido como lip sync, es una acción del performance drag donde se imita una forma de cantar, se practica una ilusión de hacer como si cantara, pero sin emitir sonido. Es una habilidad que se califica en concursos drag, donde no sólo se realiza la imitación labial, sino que se deben realizar toda clase de acciones físicas para sorprender al jurado y a los espectadores. También se le conoce como doblaje. Es la práctica actual que hace referencia a cualquier presentación de un Drag queen.

P

Prostético. Muñeco, cuerpa, esponjas. Se refiere a las esponjas o accesorios que se usan por debajo del vestuario y que generan una silueta estética, propia de una figura femenina. Normalmente se llevan dos en las caderas, dos en las nalgas, y dos para los senos, cubiertos por un par o más de medias, para las piernas y una faja o corsé para el pecho, dando volumen donde no lo hay, y reduciendo visualmente, la cintura. Es más común que sea utilizado por travestis, pero también algunos performer drag suelen llevarlo para imitar de forma más precisa el cuerpo femenino.

Q

Quimera. Término usado para tratar de definir al que se muestra diferente en materia de la expresión de género. Muchas veces el performer drag se presenta sin rastro de un sexo base o de origen generando confusión en el espectador y lo más cercano para definirlo es la referencia de una quimera. El concepto viene de la mitología griega donde se describe a un monstruo híbrido que contaba con cuerpo de cabra, cola de serpiente, cabeza de león, algunas veces hasta con alas, todo artificio de algo que no es natural pero que podría ser posible. También hay una condición médica, en los estudios de genética, donde el individuo se presenta con dos tipos celulares, células genéticamente diferenciadas en un mismo organismo, así como se presentan los performer drag, con variedad de elementos algunas veces apropiados de otro sexo, de otra cultura o de otra disciplina artística.

R

Reveal. Una de las habilidades del performer drag al momento de realizar shows. La práctica es simple, llevar un vestuario que se puede quitar fácilmente durante el performance, arrancárselo, quitárselo como se pueda y mostrar un nuevo vestuario que se lleva bajo el

primero, esto es, revelar una nueva idea o enfatizar el concepto primario. El reveal puede ocurrir desde un nuevo vestuario, una nueva peluca, un maquillaje bajo una máscara o bajo un velo, cualquier cosa que se oculte de forma primaria al espectador y que logre sorprender al generar algo novedoso en el tiempo que dura el performance.

Evidencias

Lectura/performance drag de la dramaturgia Heteropolis

Representación de performance drag en teatro

Este trabajo se presenta como parte del protocolo para
la obtención del grado de Maestría en Producción Artística
Secretaría de Investigación y Posgrado

Naim Valverde

31 de agosto 2023

19:00 horas

Teatro de Cámara FA

Director de proyecto: Dr. Roberto Ransom

UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE
ARTES

MPA
Maestría en Producción Artística

CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

+uach

