

Transcripció #04. Història – Retrats Intermitents

Música [00:00:14] [Suena 'JC Hates Faggots' de John Grant].

Careta [00:00:15] Retrats Intermitents, un podcast al voltant de la representació LGBTIQ+ als mitjans audiovisuals.

Música [00:00:16] [Suena 'JC Hates Faggots' de John Grant].

Elodie Mellado [00:00:41] Hola a todos y bienvenidos a Retrats Intermitents, un podcast de representación LGBTIQ+. Soy Elodie Mellado y hoy hablaremos de historia. En 2003, en una conferencia titulada Geología de los Queer Studies, la antropóloga Gayle Rubin explicaba su proceso de investigación y descubrimiento de literaturalésbica cuando era una estudiante universitaria en los años 70, y cómo había construido su archivo con mucha precariedad y dificultad hasta que descubrió que mucha gente antes que ella ya lo había hecho. Rubin explicaba así: "Cuanto más exploro estos conocimientos queer, más me doy cuenta de todo lo que hemos olvidado, redescubierto y hemos vuelto a olvidar inmediatamente. Yo misma he intentado inventar la rueda en varias ocasiones." Hoy no intentaremos intentar volver a inventar la rueda, porque lo que queremos hacer es mirar hacia atrás, rescatar, reinterpretar y recontextualizar todo el audiovisual queer que nos precede. La historia del cine y la televisión LGTBIQA+ es muy desconocida y menos estudiaba que otras cinematografías. Y además muchas veces este audiovisual es poco accesible y en el peor de los casos ha desaparecido y lo hemos perdido para siempre. Queremos plantearnos de qué forma se puede articular este redescubrimiento. Por ejemplo, qué hacemos con los hombres en una película que aunque no se besen, están claramente codificados como gays, como La Soga de Alfred Hitchcock y esos personajes que tienen una expresión de género que no encaja con la norma pero que no se definen como personas trans o no binarias y todes les creadores que hemos sabido mucho tiempo después que formaban parte del colectivo queer, sin olvidarnos de las audiencias que desde el silencio trasladaban sus miradas de deseo y de amor en películas aparentemente heterosexuales para hacerlas suyas. En definitiva, el reto de abordar el audiovisual del pasado no es nítido ni fácil. En un momento en que la representación LGTBIQA+ en nuestras pantallas no para de crecer tanto en términos cualitativos como cuantitativos y donde más creadores queer pueden explicar sus historias, puede ser fácil pensar que lo que se había hecho antes no era tan interesante ni importante. La idea de progreso, de

mejoras y de conquistas del colectivo nos pueden llevar a mirarlo con ojos y exigencias del presente, siendo incapaces de detectar la radicalidad y valentía de las imágenes rodadas en unas condiciones mucho más difíciles de las actuales. Por eso, hoy, en *Retrats Intermitents* tenemos cuatro invitades para mirar hacia atrás y ayudarnos a hacer esta tarea de redescubrimiento, reinterpretación y de contextualización, y quizá también de justicia. Para empezar, vamos a escuchar la canción *Yo te daré* de la Pitusilla.

Música [00:03:01] [Suena 'Yo te daré', de La Pitusilla]

Elodie Mellado [00:03:41] Les hemos pedido a las invitades que nos traigan una canción que les haga pensar en el tema de hoy. Acabamos de escuchar 'Yo te daré' de la Pitusilla, la canción que nos han traído Isa y Sofía. Isa Luengo y Sofía Esteve han escrito y dirigido el corto de ficción 'Perpetua Felicidad' y actualmente están desarrollando un corto de ficción y uno documental, ambos sobre la memoria histórica LGTBQIA+ y de las mujeres durante el franquismo. También llevan a cabo el proyecto de investigación en torno a las genealogías queer en el cine *La calumnia*. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras, Isa y Sofía, porque habéis elegido esta canción.

Sofía Esteve [00:04:19] Hola, muchas gracias por invitarnos.

Isa Luengo [00:04:21] Sí, hola. Estamos muy contentas de estar aquí.

Sofía Esteve [00:04:24] Nerviosas también, no lo negaremos. Pues bueno, esta canción igual os suena porque Shostakóvich se dice como que se inspiró en ella, no es nada probado, para hacer después un vals que sale en 'Eyes Wide Shut.' Entonces igual a la gente le suena la melodía por eso. Pero en todo caso, nosotras conocemos esta versión de 'Yo te daré por' Matilde Albarracín, que es una investigadora que nos descubrió como todo un universo muy fascinante, que es en el que estamos ahora basándonos para escribir nuestro nuevo corto de ficción que se llama *Los andares* y es el mundo de la subcultura de mujeres lesbianas y bisexuales en la Barcelona franquista de los 40 y de los 50, que es muy apasionante porque era gente como que tenía realmente unas prácticas muy subversivas. Para que os hagáis una idea, era gente que hacía cruising en la playa de la Barceloneta, cruising bollo o safico, que hacía acampadas a las afueras de Barcelona para explorar su sexualidad y su género. Y bueno, pues entre ellas había algunas artistas,

algunas vedettes y una de esas artistas es La Pitusilla, que, bueno, tuvo cierto éxito en su momento y que tiene esta versión de 'Yo te daré'.

Isa Luengo [00:05:46] Nos parecía como bonito traer su voz como muy materialmente aquí hoy. Y también porque la canción cantándola ella de pronto tiene como un subtexto bollo que creemos como que habla mucho también de lo que de lo que pasaba en esa época con la represión. Y es curioso, es interesante también que la canción en realidad se apropiaron los falangistas durante la Guerra Civil. Lo utilizaban como como signo de reconocimiento entre ellos, porque son como las siglas de Camarada Arriba Falange Española. Y como que nos parecía que esta cosa también hablaba mucho de ese contexto, como de que era muy revelador de esa época, de esa simultaneidad, de estas dos cosas conviviendo a la vez, esa coexistencia y que también hablaba de alguna forma de esa invisibilidad bibollera, pero que al final estaban en todas partes, estaban hasta como cantando sus propias canciones, que nos parecía como también, no sé, como heavy que que se diese.

Elodie Mellado [00:06:53] Sí, sí, también muy apropiado para el podcast de hoy. Después si queréis retomaremos el tema de Los andares para que nos habléis un poquito más del proyecto. También está aquí con nosotres David Davinia Mateo. Científica social y politóloga especializada en Relaciones Internacionales, e interventora psicosocial. Actualmente trabaja en la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado como Técnico de Mentoría social. También ha sido presidenta de la Coral LGTBI Barcelona Rainbow Singers entre 2019 y 2020. Gracias por acompañarnos David Davinia.

David Davinia [00:07:25] Gracias a vosotras también por invitarme hoy esta tarde, estoy encantada de estar aquí.

Elodie Mellado [00:07:30] Y finalmente le damos la bienvenida a Alberto Berzosa, Doctor en Historia y Teoría del Arte y miembro del proyecto de Investigación Estética fósil del CSIC. Trabaja en el espacio donde se cruzan el arte contemporáneo, los estudios de cine, los archivos políticos y el comisariado de exposiciones. Es autor de los libros 'Cine, sexo, y política' y 'Homoherejías fílmicas'. Muchas gracias por estar aquí con nosotres.

Alberto Berzosa [00:07:51] Muchas gracias a vosotras por invitarme.

Elodie Mellado [00:07:54] A continuación vamos a ver una escena que hemos seleccionado para empezar a hablar del tema de hoy, la historia. Vamos a verla y escucharla y a comentarla entre todos.

Elodie Mellado [00:12:07] Acabáis de escuchar un fragmento de la película de 1980, 'También encontré mariquitas felices' del 5QK's. Alberto, para los oyentes que solo han escuchado la escena, ¿puedes describirnos lo que hemos visto?

Alberto Berzosa [00:12:20] Bueno, pues lo que acabamos de ver es un fragmento de la parte inicial de la película 'También encontré mariquitas felices' del 5QK's. El 5QK's fue un colectivo catalán de realizadores que trabajaban con super ocho y que hicieron alrededor de 30 películas, la mayoría ficciones en este tono cómico, para subvertir muchos contenidos que había en el cine más comercial. Entonces lo que hemos visto aquí es un momento de inflexión en la película en la que después de ofrecerle fuego a Francisco, le pegan una paliza y a partir de ahí digamos que toma conciencia hasta que al final de la película, bueno, pues se trama un plan y al final de la película se venga. Entonces, lo que hemos visto aquí a mí me parece súper interesante, porque de una forma muy simple, de repente está como desarticulando a través del humor fechas clave para el franquismo, como el 18 de julio, el 12 de octubre, el 20 de noviembre del 75. Y cada una de esta asociada como a una institución que reproduce la norma heteropatriarcal, por decirlo de alguna manera, en el colegio, la psiquiatría, la iglesia, la familia, un determinado tipo de familia, también con un tipo de educación. Y bueno, a mí me parece que con el humor se consigue, como descomponer todo esto de una manera muy, muy interesante. No sé que opináis vosotras.

David Davinia [00:14:01] Sí, sí, totalmente. A mí me parece un extracto, además súper divertido. De hecho, cada vez que lo he visto me ha parecido más divertido aún porque es casi paródico. O sea, y como darle la vuelta a fechas tan importantes como la muerte del dictador con ha pasado algo importante es que me he depilado, es como toma ya patada franco. O sea, está muy muy bien cogido. Yo creo que es muy chulo y además me ha recordado el final a esa frase no de la vida continúa siendo hermosa a Sara Montiel y su 'Fumando espero' que es como muy de la época, también es un gran homenaje. Hace muchos homenajes estos directores. Vamos, que está muy bien.

Elodie Mellado [00:14:44] La película juega con los códigos de la parodia, como estáis comentando, y rompe las expectativas que tenemos con la historia del cine queer, que

siempre la imaginamos un poco a través del sufrimiento. Entonces, bueno, sin querer olvidar que la realidad de muchas de estas personas sí que estuvo atravesada por la violencia, también hubo momentos de felicidad, de diversión, como nos muestran estos directores y también quizá otros directores españoles, como fue el primer Almodóvar. En este sentido, creo que todo esto se sintetiza muy bien con la cómica frase final del fragmento que acabamos de escuchar y que habéis comentado vosotros también: "la vida continúa siendo hermosa mientras haya hombres que pidan, como tú, fuego en el momento preciso". Yo quería lanzaros esta pregunta: ¿pensáis que nos hace falta rescatar estos momentos de luz, incluso con una mirada cómica de este pasado que todos compartimos?

David Davinia [00:15:33] Yo pienso que sí, absolutamente. O sea, creo que además hay que hacerlo desde el humor, porque si no las comparaciones históricas no resistirían el cambio del tiempo. Pero en este caso, yo pienso que sí, porque además tenemos una deuda con muchos materiales de nuestro ámbito cultural. Hay un excesivo peso de la cultura anglosajona, entonces hay que tratar de rescatar esos momentos y darnos a conocer, porque yo mismo no conocía, por ejemplo, la obra del 5QK's, y ha sido fantástico poderlo descubrir gracias a este podcast.

Elodie Mellado [00:16:08] Sí, porque más allá de, por ejemplo, lo que comentaba antes Almodóvar, no sé si nos vienen con más ejemplos dentro de lo queer español que sea, como desde esta autoparodia, quizá en el presente ya hay muchos cineastas que lo están haciendo. Por ejemplo, creo que una de las invitadas de de este mismo podcast, Zaida Carmona, con 'La amiga de mi amiga,' lo hace muy bien con el bollerío actual, pero es verdad que en el pasado hay como como que escarbar más.

Sofía Esteve [00:16:39] Sí, bueno, nosotras en ese sentido, no sé si es exactamente desde la parodia. Pero hemos querido, como somos bastante frikis del cine español, hemos querido como traer algunos ejemplos, rescatarlos. Bueno, no sé si rescatarlos o traerlos simplemente aquí, como de pelis españolas queer que son interesantes. Muchas de ellas podrían tener una lectura paródica, como es el caso del subgénero, no sé si conocéis de las lesbianas vampiras, que se da sobre todo en los 70 y que en el Estado español tenemos nuestra representación también de las lesbianas vampiras, como con la película de Vicente Aranda, que es 'La novia ensangrentada' y con una de Jesús Franco, este gran cineasta que hizo muchísimas películas y evidentemente se exilió, que tiene esta película que se llama 'Vampiros Lesbos'. Entonces, bueno, son películas evidentemente de explotación,

películas de género, de lesbianas, vampiras súper asesinas que van convirtiendo a mujeres que en principio no lo son. O sea, evidentemente hay una visión que puede ser bastante chungueta, porque hay una visión como de lo lésbico como algo contagioso, pero evidentemente es algo que se puede reapropiar desde la actualidad y que ni siquiera es reapropiar, sino que en sí ya tienen un contenido muy paródico. Si tú las ves, tienen este punto como un poco camp, como una mirada un poco paródica que creo que es muy interesante y que creo que muchos cineastas también desde el hoy están interesados en eso, como que están haciendo revival un poco de este en este tipo de cine, tipo Ian González, por ejemplo.

Isa Luengo [00:18:21] Y también como con el humor y la parodia, como que creo que también verlo en pelis que se hicieron entonces es guay para ayudar a conectar con los detalles de una forma como más emocional, que hagan coña con Franco, que hagan coña con la propia plumofobia, o sea que ya haya una crítica a la plumofobia en una pieza como la que acabamos de ver, como que ayuda a conectar con cosas que pasan hoy en día o que parece que si de repente hay esa crítica en algo contemporáneo, ya es como ah, al menos lo han puesto, ¡que guay! Y en el 80 ya, ya estaban ahí esas reflexiones, muy desde la comedia que creo que es muy muy chulo y ayuda a conectar con toda esa herencia, todo ese legado que nos ha llegado.

Elodie Mellado [00:19:11] Sí, claro, porque precisamente cuando buscamos referentes muchas veces también lo hacemos más, como en el cine más comercial. Y claro, al final los 5QK's era un cine totalmente underground, que era una cosa que se escapaba totalmente de cualquier circuito y que quizá por eso después ha sido tan difícil de rescatar. De hecho, uno de los problemas para escarbar en la historia es dónde voy a buscar este tipo de material. Ahora, por suerte, en la filmografía de los 5QK's está disponible, por ejemplo, en una plataforma como Filmin. Y es una gran suerte porque además está acompañada de un documental que explora el resto de su filmografía y no solo está la película, 'También encontré mariquitas felices', sino que también están el resto de sus cortometrajes, por lo que quizá ahora es un poco más fácil encontrar estos referentes. Pero es cierto que hemos estado también en una época oscura, donde más allá de quizás personas que estaban en el archivo, ¿dónde vamos a buscar esto, donde encontramos los referentes del pasado? Por ejemplo, hay otra película que no recuerdo su director, y no sé si está disponible en ninguna parte, que es la película de 'Me siento extraña'. ¿Recordáis quién es el director ahora? Es del 1971 o 1977.

Alberto Berzosa [00:20:26] Es del 1977 y de Jaime Chávarri.

Elodie Mellado [00:20:27] Puede ser, que ahora ya no recuerdo al director, pero es como también está como codificada como una de las primeras películas lésbicas españolas, y claro, este tipo de información es como difícil de conocer.

David Davinia [00:20:38] Es la de Amparo Muñoz.

Isa Luengo [00:20:41] Bárbara Rey y Rocío Durcal.

Elodie Mellado [00:20:43] Eso es una pareja iconiquísima. Entonces bueno, son de estas películas que dices wow, estaban allí y estaban ahí en los 70, pero ¿cómo lo recuperamos desde el presente? Y creo que también ahí hay una responsabilidad, pues por parte de distribuidores, exhibidores y etcétera e historiadores de poder programar y dar visibilidad a esto para precisamente que las nuevas generaciones no se encuentren desamparados cuando vayan a ver la historia y digan que venía antes de nosotros, ah, pues habían estas cosas que eran súper radicales, incluso a veces más radicales que las cosas que se hacen ahora y que se estaban haciendo en un contexto pues de dictadura, represión, etcétera que al final es un poco cuando salen más el magma creativo para para sortearlo. Y es cierto que a la hora de explorar la historia nos es mucho más fácil explorar la historia anglosajona por el hecho de que hay muchísimo más contenido que la propia nuestra, ¿creéis que la conocemos mejor realmente? La historia anglosajona de lo que la propia historia del cine español o de la cultura española.

Alberto Berzosa [00:21:49] Bueno, yo no sé si es que hay más o que forma parte de la exportación de la dinámica colonial cultural de Estados Unidos al resto del mundo y de la aceptación de esto por el resto del mundo. Pero, por ejemplo, a la hora de estudiar también la cultura de la liberación sexual de los años 70, por ejemplo, también hay ciertos fetichismos que se aceptan sin más. Por ejemplo, hablar de nuestro propio Stonewalling en el 77 o cosas así, que es como siempre, verte reflejado en Estados Unidos, cuando también en Europa había otras referencias, en Italia, en Francia, en Inglaterra, Alemania y aquí había muchas referencias también que son menos conocidas y que también, bueno, no sé que habría que reivindicar sin todo el rato como mirarte en el espejo con Estados Unidos.

Isa Luengo [00:22:47] De hecho, en la propia Barcelona, lo de la marcha de las Carolinas en el 31, que es como ya 30 años antes, 40 antes de Stonewall, como hoy, y casi no se conoce, de pronto está esta marcha travesti.

David Davinia [00:23:04] Sí, sí, De hecho, para mí un momento muy emocionante de la película, la del regidor de San Francisco, Harvey Milk, ahora se me ha ido el título de la película, es cuando se concentran en una reunión, una de tantas reuniones que tienen preparando movilizaciones y mencionan la manifestación de Barcelona del 77. Y es como un viaje de ida y vuelta. De repente fue para mí emocionante, porque es una película americana la que menciona la primera manifestación europea de los derechos del colectivo LGTBI, la del 77, fue como, pues está muy bien también ese pie de igualdad. Y ahí es lógico que hay que trabajar por la memoria histórica en este momento de nuestro colectivo, y es una responsabilidad de todas de no olvidar los pasos que nos han precedido, porque si no, no tendríamos el marco actual que tenemos, ni a nivel productivo, audiovisual, a nivel de derechos o de reivindicaciones.

Sofía Esteve [00:24:01] Totalmente. Y yo creo que también, como pensar el audiovisual en el Estado español queer durante el franquismo, como que tiene algo también muy apasionante de como logras como creador queer o como persona interesada en poner esa realidad en pantalla, como logras pasar la censura, y como eso tiene también un impacto como en el guión y en el resultado. Por ejemplo, una película como 'Mi querida señorita', que es una película del 72, tuvo seis versiones de guion y realmente es una película que tiene muchas lecturas. Seguramente por eso, porque seguramente acabaron cortando tantas cosas que no queda claro. Pero también es interesante esa multiplicidad de lecturas. Es una peli que aborda una realidad queer, podría ser una persona trans, podía ser intersex, se puede leer de varias formas. Y por ejemplo, me parece muy apasionante, hablando un poco como de pelis del pasado en relación al presente y esta sensación de que en el presente está todo, la representación es lo más y antes no lo era. Por ejemplo, en esta peli se aborda algo que tampoco creo que esté muy presente en narrativas queer y trans, como es la dificultad de acceder al mercado laboral por el hecho de que tu DNI no encaje con lo que el género que la gente lee, y además una película que tiene un final feliz. O sea, como que de pronto una película muy, muy impactante pensar qué se hizo en los últimos años del franquismo, donde además hubo un recrudescimiento de la Ley de Peligrosidad Social hacia el colectivo. Estuvo nominada a los Oscar.

Elodie Mellado [00:25:45] Pues yo creo que si no hay nada más que comentar del fragmento que hemos visto de los 5QK's, podemos seguir adelante con el podcast. Pero antes escucharemos, por supuesto, la canción que nos ha traído David Davinia, que es 'Midnight Radio' de Stephen Trask.

Música [00:25:48] [Suena 'Midnight Radio' de Stephen Trask]

Elodie Mellado [00:26:28] Bueno, esto era 'Midnight Radio' de Stephen Trask, David Davinia, ¿en qué sentido esta canción te hace pensar en la historia y el audiovisual?

David Davinia [00:26:38] Pues para mí es una canción que forma parte de una banda sonora que a su vez es la banda sonora de un musical que me resulta súper emocionante. Es la banda sonora de la película 'Hedwig and The Angry Inch', que quizá es más conocida, año 2001, que el propio musical, que tiene tres años menos, es del año 1998 de John Cameron Mitchell y personalmente hace 20 años, cuando se produce mi propia salida del armario, coincide en calendario con la publicación de esta película. Y a mí me impactó la historia de esta cantante de género queer que provenía de la Alemania Oriental y aparece de repente en Missouri tratando de montar una banda de rock alternativa. Y fue un shock para mí y para mis amigas en aquel entonces. Y además, dos años después, sobre el año 2003, Daniel Anglés la trajo a Barcelona y se representó el musical en La Paloma antes de que cerrara La Paloma para volver a abrirla hace relativamente poco y la vimos en directo. Entonces fue como convertir algo en un rollo 'Rocky Horror', bicho largo, súper, muy de culto, y se nos quedó muy grabado. Entonces, básicamente para mí es icónica porque refleja la cultura queer, la cultura glam de finales de los 70, a principios de los 80. Por supuesto, es una exportación de referentes desde lo anglosajón, pero que personalmente a mí me sirvió muchísimo para encontrar referentes que no tenía a la hora de expresar mi propia personalidad queer. Ahora la llamo así, antes no sabía como llamarla. Hace 20 años no había cómo llamarla porque no tenía ni los conocimientos, ni siquiera de perspectiva feminista o de perspectiva LGTBI o queer a nivel de estudios. Entonces ha sido como volver a visitar aquel tiempo gracias a esta canción. Además, también es un homenaje, esta canción en concreto, toda la banda sonora es una maravilla, la recomiendo, pero ésta en concreto es un homenaje a las grandes estrellas del rock del glam de finales de los 70 y principios de los 80 que en realidad abrieron mucho camino a gente que nos ha gustado este estilo de música, a ese estilo de representación, también para lo travesti, lo glam o lo queer alternativo o underground. En ese sentido me parece una maravilla.

Elodie Mellado [00:29:03] David Davinia, ya que estamos contigo, tú formas parte del coro Barcelona Rainbow Singers y nos has compartido una canción como la que estás hablando, que es del musical de 'Hedwig and The Angry Inch', que es una magnífica película, también que a mí me encanta, ya que estábamos hablando de musicales, hay otros musicales como 'Rent', 'El Senado' de 1993 y después también adaptado en 2005 que nos cuentan historias del pasado queer, ya que estamos hablando de todo esto también. ¿Qué papel juegan para ti los musicales en tu relación con la historia del audiovisual queer y de qué forma crees que los musicales se aproximan a este tema?

David Davinia [00:29:38] Vale, para mí sí es importante. Es verdad que el género de los musicales quizá no es un género que llega a todos los públicos. El ir a ver musicales no es precisamente económico, por ejemplo, pero a nivel de referentes culturales, musicales, para mí han sido muy importantes. Desde 'Rent', como mencionabas en donde se describe el impacto de la pandemia del SIDA en los años 90 en Estados Unidos, efectivamente, pero que luego se exportó y nos afectó trágicamente también aquí en nuestro entorno y mucha gente se quedó por el camino en aquel entonces, pero también otros como 'Víctor o Victoria', 'La jaula de las locas,' 'Priscila, reina del desierto', 'Mamma mía' son quiero decir menos, pero bueno, también a nivel de canciones hay todo un filón ahí de cultura que tiene que ver más con la expresión queer o alternativa, pero también un elemento muy pop, y entonces en ese sentido me puede llegar a mucha gente. De hecho llega a mucha gente y son musicales que son recordados, que duran en cartelera, que gustan a muchos públicos. Entonces son una oportunidad para que el gran público empatice con un tipo de personajes con historias que lo hagan desde el sentido del humor, desde la música. Entonces para mí ha sido importante. Y como miembro del coro BRS pues también, porque de hecho durante un tiempo ese era nuestro repertorio y nos encantaba hacerlo, y montarnos y maquillarnos y montar el show gracias a los musicales. De repente no a todo el mundo le gusta este tipo de género, pero para mí ha sido ha sido muy importante. Sí, sí.

Elodie Mellado [00:31:16] El resto tenéis un musical favorito?

David Davinia [00:31:22] Venga, lanzaros.

Sofía Esteve [00:31:23] Bueno, mira, me lo has puesto a huevo. Perdon, pero otra película del Estado español del 61 que se llama 'Diferente' es un musical maravilloso. Evidentemente la homosexualidad está en el subtexto. Es un personaje representado a

través del queer coding. Pero bueno, es una película maravillosa de un hijo aquí en Barcelona en los 60, un hijo de una familia burguesa que quiere dedicarse al teatro y que su familia no quiere. Y es un poco como toda la lucha del personaje, apasionante peli de verdad.

David Davinia [00:31:57] ¿De qué año djiste?

Sofía Esteve [00:31:58] Del 1961. 'Diferente'.

Alberto Berzosa [00:32:00] Y que pasó la censura a pesar de esa escena famosa en la que el hijo bailarín, de repente acompaña a su padre a la obra y ve a un obrero musculoso taladrando y se queda a un plano contraplano de los músculos, la cara de fascinación. Y pasó la censura.

Sofía Esteve [00:32:18] El taladro taladrando.

Alberto Berzosa [00:32:19] El taladro taladrando.

Sofía Esteve [00:32:21] Qué maravilla! Y después hay un corte, a una persona como que pone el dedo en un timbre. O sea, ese montaje, eso es un minuto y es oro. Sí, eso es increíble.

Elodie Mellado [00:32:31] Yo creo que hay cosas a nivel de montaje, sobre todo en el cine clásico, que yo creo que ahora un poco sí que siento que se ha perdido en el cine contemporáneo como ese tipo de metáforas para esquivar como ciertas cosas. Eso estaba muy presente allí, como está estos planos contraplano de los que estamos hablando y de que ahora a mí por lo menos me resulta como difícil encontrar este tipo de juegos audiovisuales en el cine más contemporáneo. Alberto, ¿tú tienes un musical favorito?

Alberto Berzosa [00:33:01] Me pasa lo que decía David Davinia Yo no empatizo mucho con el género y no podría decir uno.

Elodie Mellado [00:33:12] Hemos visto que hay Sofía e Isa son unas súper expertas en el cine español franquista de todas las épocas y tenemos aquí como una súper filmografía andante de títulos que vamos a ver si nos van recuperando más joyas a lo largo del podcast.

Y bueno, ahora quería retomar con vosotras porque estáis trabajando en un proyecto de ficción y otro documental sobre la memoria histórica queer durante el franquismo, precisamente y centrado en la experiencia lésbica. En una entrevista comentabais que habéis encontrado mundos y subculturas que escapan la idea de que la gente LGTB sólo vivían la represión. ¿Creéis que esa es la ficción histórica que hacemos desde el presente se proyecta una imagen monolítica y centrada en el sufrimiento y la tristeza? ¿Y creéis que también es como importante reivindicar estos momentos de luz que hemos estado precisamente hablando con todas las películas que hemos tratado?

Sofía Esteve [00:34:08] Claro, precisamente como para nosotras fue muy impactante ponernos a investigar. Nosotras estábamos investigando la represión, en una institución en concreto que se llama el Patronato de Protección a la Mujer, que represalió a mujeres disidentes en general, y de pronto encontramos esto que pone en jaque nuestra propia visión del pasado. O sea, las lesbianas hacían cruising en el franquismo. No conozco a ninguna lesbiana hoy en día que haga cruising. No sé, es muy impactante. Entonces sí, como que de pronto también te hace pensar. Si pensamos en el pasado queer siempre en términos del presente. Y entonces pensamos la historia como un progreso en el que el presente es el mejor momento. Claramente había represión, o sea, desde lo legal hasta lo eclesiástico, lo médico, lo psiquiátrico. Pero también había humor, también había parodia, o sea, parodiaba al régimen también. Y bueno, creo que tal vez el reto nuestro como creadoras es pues investigar mucho para poder retratar esa realidad en su complejidad, no ya con el dolor, con la represión, con el trauma, pero también con los vínculos afectivos, con el placer y con con las risas que también las había. Entonces, bueno, el equilibrio entre esas dos cosas tal vez eso es lo difícil y el reto que tenemos sin duda.

Isa Luengo [00:35:47] Y que también es interesante que como es lo que se ha hecho más, representar la violencia, representar el sufrimiento de esos pasados, ya está también muy codificada estéticamente y audiovisualmente como la representación de esa violencia, la representación de ese de ese sufrimiento y de pronto ver la posibilidad de representar el placer, de representar esa alegría dentro del contexto, dentro de un contexto represivo, pero que sí que existía, también es un reto como divertido, o sea, como que hay algo de imaginar, de la posibilidad de imaginar como se lo pasaba bien esta peña o realmente cómo se comunicaban, qué códigos internos tenían, qué tipo de humor. Como que hay algo de eso, de esa posibilidad de imaginar, de las posibilidades de representarlo. Perdón, me estoy liando. Como que hay algo potente en que haya unas posibilidades tan amplias, tan amplias

de representación que no se han explorado tanto y que no hay un código como tan cerrado. Y eso creo que también es como muy, muy estimulante a nivel creativo.

Elodie Mellado [00:37:00] Vosotras tenéis un proyecto que hemos mencionado ahora que es Los andares, un cortometraje de ficción precisamente sobre todas estas realidades lesbianas en Barcelona. No sé si nos podríais hablar también un poco de cómo está siendo el proceso de documentación, como llegasteis al material y cómo lo estáis tratando para hacer este cortometraje, que en este caso no será documental, sino que será de ficción.

Isa Luengo [00:37:26] Sí, es complicado porque claro en el corto abordamos tanto la parte que tiene que ver más con la comunidad, con la celebración, con el placer y también de una forma más sutil, pero también está en el corto, como la violencia y la represión. Entonces como que es complejo porque hay como que recurrir a un archivo del placer, no hay como un archivo del placer y un archivo de la violencia y el archivo del placer simplemente no existe, o sea, no está institucionalizado. Además, más a nivel de activismo, por ejemplo, en los colectivos queer empiezan a organizarse ya en el último franquismo y a partir de los años 70. Pero antes ni siquiera había como una organización clandestina antes del 69, me parece que que empieza. Entonces como que es muy complicado acceder a archivos que nos hablen de esto. Lo único que hemos encontrado ha sido la memoria oral, que ni siquiera hemos podido acceder nosotras directamente por edad. No hemos llegado a compartir espacio con con estas personas que desgraciadamente ya han fallecido. Pero gracias al trabajo de Matilde Albarracín, que era la investigadora de la que hablábamos al principio, pues sí que pudimos acceder al contenido de las entrevistas que ella hizo a una serie de mujeres de Barcelona que vivieron bibolleramente durante los años 40 y 50. Y ha sido gracias a su trabajo que nosotras hemos podido acceder a eso, como también las redes de investigación son muy importantes. Y luego, por otro lado, está el archivo de la violencia, que es el que sí que está institucionalizado. La represión policial, la psiquiátrica y la eclesiástica, pero que a la vez también es complicado acceder a él, porque por un lado, la protección de datos hace que sea aún complicado, porque en realidad es un pasado muy reciente. Entonces, la identidad de estas personas tiene que estar aún protegida. No han pasado los suficientes años como para que sean archivos que puedan estar liberados. Y en el caso de las mujeres, bolleras y bisexuales en concreto, también es complicado de rastrear, porque no pocas veces estaban represaliados, por ejemplo por la policía o no eran condenadas. Igual te detenían, pero no llegaba a haber una sentencia. Entonces es como un poco más complicado de rastrear y como comentaba Sofía antes, pues eso, estaban

más controladas a través del patronato, que era una institución que dependía del Ministerio de Justicia, pero que iba por libre. O sea, tú no tenías que pasar por juicio. Entonces, claro, los archivos pertenecen a la Iglesia y la Iglesia ha hecho un poco lo que ha querido. Sí que había unas cajas que estaban en el Ministerio de Justicia, hubo una inundación, se perdieron. Como que de pronto al haber esta especie de esta institución un poco diluida entre los límites del Estado y los de la Iglesia, hace más complicado también acceder a eso.

David Davinia [00:40:45] Puede ejercer como una estrategia de invisibilización.

Sofía Esteve [00:40:47] Total. Sí, sí, literal. Yo quería, solo para cerrar esta parte, como decir algunos nombres como que nosotras podemos, hemos podido acceder a todo esto y podemos construir el corto y la ficción que estamos construyendo pues gracias a todos esos investigadores queer que han tenido como ese deseo por el pasado y por rescatar como estas historias en esta materia. Albarracín que hemos hablado ya de ella, está Lucas Platero, que se centra mucho en el caso de María Elena, una persona trans masculina represaliado en el 69 en Barcelona, si no me equivoco. Está también el trabajo de Daniel Gasol, de Carmen Guillén con el Patronato. Está Víctor Bedoya. Bueno hay muchísimos, como que realmente gracias a ese deseo queer por el pasado, desde el activismo, desde la academia o desde las artes, también podemos nosotras acceder a todas estas historias.

Elodie Mellado [00:41:45] Bueno, tiene sentido ahora que vayamos a Alberto para que también nos cuente su experiencia con el archivo, ya que lo estábamos tratando todo este bloque. Imagino que para ti el acceso al material audiovisual es uno de los principales retos para investigar la genealogía del cine queer en España. ¿Cómo has conseguido tú acceder a este material? Y también me gustaría que nos explicaras si son archivos institucionales, de asociaciones, archivos personales, un poco lo que apuntaban Isa y Sofía.

Alberto Berzosa [00:42:15] Bueno, claro, archivos institucionales hay pocos y son una red de archivos y de colecciones particulares, sobre todo de antiguos activistas o personas que han ido coleccionando por su cuenta y que no tienen las cosas conservadas con sus metodologías en sus casas. Entonces, bueno, también existe, por ejemplo, el Centro de Investigación o Centro de Estudios Hernández Fluvial de aquí en Barcelona, que también tiene buena, muy fondo, un amplio fondo. Pero está todo rato resonando esto en la cabeza. Es que es curioso porque claro, hay historias escamoteado, porque siempre buscamos las fuentes escritas lo primero. Entonces la historia se cuida mucho de no dejar por escrito

cosas. Entonces, a la hora de reconstruir, por ejemplo, la memoria de las lesbianas, eso pasa y también de otras muchas otras realidades. Entonces hay que recurrir a las fuentes orales o a fuentes audiovisuales amateur que están depositadas en casas de gente anónima. Y entonces lo que yo hice fue como reconstruir la red de activismo de la época, ir preguntando a la gente ¿tú tienes películas? Y al final pues sí tenían. Lo que pasa es que claro, nunca llegan a tiempo o no caen, no te lo dicen y luego publicas un texto hablando de no sé qué y ya te dicen "joe, pues tenías que haber conocido antes a José Romero Ahumada, que tiene la película de la primera manifestación en Barcelona", y yo gracias por decírmelo después de que presentara mi tesis. Pero bueno, estas cosas, entonces es muy difícil también, porque claro, nadie sabe lo que te interesa a ti. Es muy complicado que todo esto flore al final.

Sofía Esteve [00:44:07] Y bueno, o sea, ¿has encontrado estas películas, has podido ver realmente y qué has hecho con ello? Me interesa mucho.

Alberto Berzosa [00:44:17] Bueno, yo lo que hice básicamente fue intentar estudiar el cine hecho en los años 70 y 80 de temática subversiva, desde la sexualidad diversa. Entonces fue así como encontré las películas de los 5QK's. Me escandalicé cuando me dijo su director que sólo existen los DVDs que él puede hacer antes de tirarlo. Ha tirado los originales superiores de ocho originales. Entonces, a partir de los 5QK's pues también he podido conocer las de José Romero Ahumada. Pero claro, es que es su red del momento, de Carlos Comas, Acción Super 8 colectivo de aquí de Barcelona también. Y bueno, yo básicamente lo que he hecho ha sido como estudiarlas, analizar las historias, o sea, como una especie de historia de aquella escena. Lo bueno que he hecho, si se puede decir que he hecho algo bueno, es, por ejemplo, ayudar a que las pelis de José Romero estén depositadas ahora en el archivo de Filmoteca Española, que las han tratado, las han digitalizado, las han presentado con él y bueno, pues al final se conserva un patrimonio audiovisual importante.

Sofía Esteve [00:45:36] Que bonito.

Alberto Berzosa [00:45:38] Pero no siempre pasa esto, no siempre puedes hacer eso porque los 5QK's. Ah bueno, algunas películas de los 5QK's, que lo dejo aquí por si acaso, es un mensaje en una botella, que cuando Luis y su compañero se separaron, su compañero se las llevó a Brasil y en algún sitio en Sao Paulo debe haber unos super8 con

la mitad de la producción de lo que todavía no se ha visto. Entonces ese Super 8 todavía se debe conservar en algún lado.

Sofía Esteve [00:46:06] ¿Y cuando vas a Brasil?

Alberto Berzosa [00:46:09] Bueno, es que es difícil entrar en contacto porque el único contacto que tengo se llamaba Alfonso, el Facebook del marido, del exmarido de Alfonso o del viudo de Alfonso.

Sofía Esteve [00:46:21] Ese es el único contacto que hay.

Alberto Berzosa [00:46:24] Sí, que yo sepa.

Elodie Mellado [00:46:26] Sabes que también todo esté tema de trabajo de investigación, de buscar ahí como los tesoros, de cuando los encuentras y cuando los puedes poner en valor y, sobre todo, lo más importante, que estén accesibles al público. Creo que de hecho, ahora Filmoteca Española prepara su propia plataforma, donde tiene la intención de poner gran parte de su archivo también disponible para para que todo el mundo pueda consultarlo. Entonces, creo que son ese tipo de acciones también que se tienen que hacer desde las instituciones para que cualquier persona pueda acceder a ello, ya no sólo desde un ámbito más académico, sino también desde un ámbito más público. Estamos hablando mucho del pasado, pero vamos a hacer un poco, si os apetece, un ejercicio a la inversa. Y es que, ¿cómo creéis que se va a percibir el audiovisual que estamos haciendo ahora en, por ejemplo, 20 años, 30? Ponedla la cifra que queráis, con inteligencias artificiales de por medio.

Alberto Berzosa [00:47:22] Yo no sé si habría. Es como al contrario, porque ahora todo emerge muy rápido a la superficie, todo es posible verlo. No sé si no sé cómo se gestionará eso desde el futuro.

Elodie Mellado [00:47:38] Sí, pero en plan cómo, por ejemplo, alguien que se enfrente a una película queer de ahora. En ese sentido, de cómo nos verá a nosotros, igual que como vemos nosotros el pasado, pues por ejemplo el cine de los 50's, todas las películas que han estado comentando Isa y Sofía.

David Davinia [00:47:56] A mí hay algo que me preocupa y es que ha salido, se ha mencionado, los habéis mencionado sobre todo vosotras cuando hablabais de la Pelusilla. Lo digo bien, ¿no?

Isa Luengo [00:48:07] Sí, sí, sí.

David Davinia [00:48:09] Y es que creo que no sé si es una mirada al pasado, pero sí que es cierto que esa búsqueda de resquicios de libertad saliendo de donde salía, se salía de un régimen muy duro. Había como una fascinación por la transgresión. Ahora, en estos momentos, vivimos bajo la política de lo políticamente correcto, de la cultura de la cancelación. Entonces todo lo mainstream es muy acomodaticio, no se como decirlo. Entonces es difícil en estos momentos encontrar esas esferas para la transgresión. Entonces a mí me preocupa que dentro de 30 años nos vean como unos burgueses acomodados en el cuerpo colectivo y ausentes de memoria. Entonces yo creo que sería interesante darle una vuelta a la necesidad de transgresión, en ese sentido. Pero bueno, yo creo que están pasando otras cosas, como hablábamos antes, todo el tema afortunadamente el tema trans que nos ayudará seguro, nos ayudará a encontrar espacios de transgresión diferentes a los actuales. Sé si me voy mucho de labia, pero yo lo veo por ahí.

Isa Luengo [00:49:19] Yo creo que sí. O sea, igual tiene que ver con lo que estabas diciendo, como si se hubiese codificado un poco lo que tiene que ser como una buena representación, y tiene que, como cumplir unas cosas como muy concretas para que sea considerado una buena representación LGBTI normativo. Yo creo que igual si no separamos de aquí a 30 años hay algo de eso, al menos en el cine mainstream más comercial que creo que sí es importante el pensar en no hacer daño a la gente con el audiovisual que hacemos y cuidar las representaciones. Pero sí que es cierto que quizás se están codificando algunas cosas, como de forma un poco repetitiva, como para que algo esté bien representado tiene que cumplir una serie de checks que igual no todos son igual de necesarios. Obviamente que las personas trans se interpreten a sí mismas yo creo que es un check a no eliminar nunca.

Elodie Mellado [00:50:22] En ese sentido sí que es cierto que puede haber como una cierta constricción en lo mainstream, pero sí que es verdad que yo creo que cuando haces el ejercicio de mirar al pasado tienes más ocasión como de recuperar las cosas que estaban

como escondidas, y ahora mismo se está haciendo mucho cine y hay mucho tipo de cine, y evidentemente que no todo es lo que está en Netflix o HBO o en sitios más generalistas. Y evidentemente que es importante que haya una película como Bross, que se haya cenado este año y que sea una película comercial de un gran estudio que por fin es una comedia romántica puramente gay. Pero sí que es verdad que creo que a nivel de como ejercicio histórico de al encontrar referentes más transgresores, es más fácil cuando miramos para atrás que cuando estamos como viviendo en el propio momento. Me da la sensación porque creo que es eso, que este cine más underground, que quizás más radical, más transgresor, quizás como que no está al acceso de todos los públicos, no está en las salas, cuesta más encontrarlo. No sé, ¿cuál es vuestra experiencia de encontrar estos ejemplos de de transgresionalidad que sí se podría llamar como por ejemplo lo que hemos visto o que se escape, pues eso, de lo mainstream y de construcciones como más prototípica en el presente, sino vamos a otra cosa.

Alberto Berzosa [00:51:41] Es como un ejercicio de imaginación política saltando 20 años que cuesta saber cuáles son los intereses desde los que se va a rescatar el presente. Entonces a mí me resulta complicado, o sea, lo pienso también porque claro, ahora el rescatar los 5QK's está muy en la línea de lo que interesa ahora. Y su ocultación entonces formaba parte también de la estrategia política de visibilizar a los buenos homosexuales que estaban representados por Eloy de la Iglesia y por 'El diputado' y demás. Y ahí había una pugna también entre normatividad y disidencia y cosas así. Entonces ahora sí vuelve su interés, pues se mira a lo que va, bueno, a lo que era menos visible entonces. Pero me cuesta pensar en el interés político en el futuro.

David Davinia [00:52:38] A mí en el presente me ha llamado la atención, por ejemplo, la gran sorpresa que ha significado '20.000 especies de abejas', por ejemplo. La historia de esta niña trans parece que nadie se lo esperaba. Y bueno, es el circuito de Berlín que es un círculo bastante oficial. Y son mujeres las que están dirigiendo este tipo de películas. Bueno, quizá hay que prestar atención a esto, a una forma diferente de hacer películas. Yo no soy de este sector, con lo cual estoy hablando de algo que no sé. Pero de repente hay que fijarse en este tipo de tratamientos que son como más de la realidad, de sacar a relucir experiencias que de otra forma no se verían.

Sofía Esteve [00:53:23] yo así, por decir que ahora me ha venido algún ejemplo, es decir, es complejo pensar, porque cuando pienso en rompedor me he quedado bloqueada porque

pensaba claro, quiero pensarlo tanto a nivel formal como a nivel temático, y he dicho bueno, quítate y piensa en algo que te mole actual y que te parezca potente y que tu recuperarías en el futuro. Y a mí, por ejemplo, es un corto en realidad, pero que a Isa y a mí nos gusta mucho que se llama 'Adasti', es un corto que pasa en una rave. Creo que está en YouTube ahora mismo. Súper interesante, un retrato muy pequeño de una comunidad. En realidad tiene una protagonista. Es muy interesante también, como el equilibrio que hay entre el personaje protagonista y la comunidad y como que aborda también las dificultades de de transitar dentro de la propia comunidad LGTBI, o sea, la transfobia dentro de relaciones que ya son queer. Está muy guay y a mí me interesa también, por ejemplo, del presente lo que hace Agustina Comedie con 'El silencio es un cuerpo que cae'. Entonces es una mirada hacia el pasado, pero que bueno, me parece una película fascinante y el trabajo que tiene también con el corto que ganó el Tedy en Berlín, que se llama 'Playback'. Me parece interesante porque no intenta generar nuevas imágenes, sino rescatar imágenes olvidadas y desde el presente, como hacer el ensayo de una de una despedida de las personas en la Córdoba de los 80 que sufrieron la crisis de la VIH. Y a mí 'Titane' también me gusta, he de decir por decir algo de género. Yo que soy muy fan del género, creo que ahí hay una vía de abordar lo queer desde el género y como esa peli que tiene y que además es esa especie de híbrido. Y hablando de pelis de género que híbridan 'Ángel 69' me acaba de venir y me parece una fascinante película colombiana. Una película como muy con una idea muy de *no future*, hablando del futuro, muy fuerte, muy apasionante, una película sobre el amor al cine también, y ha estado hasta ahora en el D'A, no se si la has visto Elodie.

Elodie Mellado [00:55:41] Lo tengo pendiente.

Sofía Esteve [00:55:44] Bueno, pues yo una peli que la vería también para el futuro.

Isa Luengo [00:55:49] Y que muchas de estas pelis al final también son pelis que retratan comunidades. Creo que es algo interesante que está también, pasaba también antes, pero que los ejemplos del presente que hacen esto a mí por lo menos me interesan mucho. También '120 pulsaciones por minuto', como la representación de las subculturas de las comunidades y del activismo creo que también es interesante como por ejemplo eso en '120' y en incluso otras cosas del mainstream, como 'Veneno', como creo que el ir a lo colectivo también está trayendo cosas interesantes.

Elodie Mellado [00:56:29] Sí, de hecho, eso es curioso, porque en los últimos años ha habido como una tendencia a recoger historias del pasado y actualizarlas, ya sea a nivel de bio pics. Como has mencionado, la 'Veneno', '120 pulsaciones', 'Pride' como traer también un poco cierta luminosidad y como esos personajes que habían quedado ahí un poco por reivindicar porque la 'Veneno', había muchísimas cosas a su alrededor, que los Javis pues bueno, no sé si habéis visto la serie que opináis de ella, o sea que opináis este tipo de ejercicios ya que hemos abierto este melón como la 'Veneno' o '120 pulsaciones'.

Isa Luengo [00:57:05] O sea, son muy distintos. A mí me interesan los dos de formas distintas, pero creo que son ejercicios que están trayendo cosas interesantes y buenas. No sé. El panorama cultural audiovisual y que también creo que es muy complicado hacer en el mainstream, como que al final, si escoges retratar audiovisualmente una subcultura queer es de nicho, o sea, para las plataformas, para las productoras, a nivel comercial, como ya se considera de nicho, se considera que no va a atraer público, se considera que no merece la pena invertir económicamente en hacerlo. Entonces, creo que está guay que se apueste por eso también desde productos como más mainstream, como 'Veneno', además de desde el cine independiente o así, como '120', no sé que pensáis los demás.

David Davinia [00:57:56] Yo la 'Veneno', la he visto, la he visto poco, pero me pareció muy emocionante. Los dos primeros capítulos, que son los que yo he visto, que retratan un poco su infancia y adolescencia, y pienso que es un poco lo que decías tú, son una oportunidad que no se pueden dejar pasar, es decir, los Javis estaban en un momento en que podían hacer esto, tener el dinero para hacerlo y lo hicieron. Bueno, pues fantástico, porque realmente creo que es un acto de justicia para un personaje que sufrió muchísimo durante mucho tiempo.

Alberto Berzosa [00:58:25] Estoy básicamente de acuerdo igual.

David Davinia [00:58:27] Menos mal.

Alberto Berzosa [00:58:27] También he pensado como en algunas películas que serán importantes, opino, desde el futuro, como por ejemplo 'El camino de Moisés', de Celia Barriga o 'Guerrilleras' de Montse Pujantell, o sea también que tratan el tema trans de una manera como muy innovadora cuando salieron en la primera década de los 2000. Yo creo que aunque sea por hacer genealogía, van a ser como también revisitadas.

David Davinia [00:59:06] Es una de las cosas que a mí me inquietaba más. Que era incapaz de, preparándolo un poco el podcast, era incapaz de encontrar referentes trans. Y supongo que es lo que nos pasa en el movimiento general. Vamos como con 20 años de retraso, haciendo justicia con la parte trans del colectivo. Y creo que en esto también hay que hacer un especial esfuerzo para que no se nos quede por el camino.

Elodie Mellado [00:59:30] Si a mí me da la sensación de que probablemente en la última década a nivel mainstream sí que se está haciendo como muchísimo por hacer justicia con las realidades trans, sobre todo a nivel de ficciones, 'Pose', 'Tangerine'. Hay muchísimos ejemplos ahora mismo de retratos de tanto mujeres como como hombres trans. Y yo creo que es una tendencia que se seguirá como en el futuro. Evidentemente siempre hay muchos retos de quién está más representado a nivel del colectivo los hombres trans, las mujeres trans, de que tenemos como una infrarepresentación en ese sentido. ¿Vosotros sentís que hay alguna parte del colectivo que merecería tener más representación, ya sea en el mainstream, en lo que estamos hablando es más independientes? ¿O creéis que tenemos retos en ese sentido aún de colectivos poco representados?

Isa Luengo [01:00:29] Sobre todo la intersex, yo creo, está cero representada como en el audiovisual. Creo que la gran deuda está ahí. Obviamente el colectivo trans también aún tiene mucha menos representación que el resto.

David Davinia [01:00:48] Yo pensaba en el elemento generacional, en la imagen de las personas mayores del colectivo LGTBI. Estaba intentando analizar el trabajo, por ejemplo, de Ferran Navarro Beltrán, que hace ha hecho algunos cortos, me disculpáis porque no controlo la terminología audiovisual, pero sí que hasta en algún festival, estuvo hace un par de años en el festival de gente mayor LGBTI aquí en Barcelona, con un encuentro sobre mujeres mayores, muy bonito. Y creo que ese elemento también es interesante. Igual a parte de pensar en las letras, pues pensar más también en lo intergeneracional y como no sólo rendimos homenaje a figuras del pasado, sino a la gente mayor que ha luchado tanto de nuestro colectivo, qué condiciones de vida tienen ahora en estos momentos, que salida se les está dando desde el colectivo y cómo se refleja eso, no solo en las películas de las series, si hay visibilidad del hecho de hacerse mayor siendo parte del colectivo LGBTI.

Elodie Mellado [01:01:51] Y al final es lo que hablábais antes de que al final son estas personas quiénes son quién portan el conocimiento oral para después transmitirlo a las nuevas generaciones. Y ahora me estoy acordando de un documental que salió hace poco, 'Cantando en las azoteas', no sé si lo recordáis, que también precisamente trata todo este tema de las personas del colectivo que ya son más mayores.

Alberto Berzosa [01:02:14] Yo no lo conozco, pero según hablaba David Davinia me venía a la cabeza y de repente vuelve a 5QK's, porque recientemente Ricardo González, que es el autor de 'Maricones', del documental este que está en Filmin y que hemos mencionado, acaba de hacer, bueno hace un año o así, un corto que se llama 'Un día de amor' y que tiene de protagonistas a José Romero Ahumada y a Lluís, que es el que hacía de psiquiatra en el clip que hemos puesto. Entonces les ha recuperado y hay una ficción de amor, de bueno, de dos personas mayores y yo creo que es interesante también.

Elodie Mellado [01:02:57] Qué bonito, ahora quiero verlo.

Alberto Berzosa [01:02:58] Yo creo que es que todavía está como circulando en el circuito de festivales.

Isa Luengo [01:03:03] Que chulo. Y también, no sé como a mí me viene también la idea de quizá intentar pensarlo menos como en cuotas de cuánto o quién es, sino también a nivel de calidad y de que o también de qué se está representando. O sea, porque tener otra representación bollo igual a las que ya he visto 80 veces o otra representación trans que gira en torno a los mismos temas. Como que haya variedad de experiencias que crucen con otras cosas como comentábamos sobre la edad, lo generacional, también experiencias con la migración, con la raza, como que creo que también ahí hay algo, hay algo muy interesante como que sean representaciones diversas, más allá de la letra o los números. No sé cómo decir.

Elodie Mellado [01:03:51] Bueno, que sean interseccionales como lo es el colectivo. Bueno, vamos a hacer como una última pregunta, reflexión. Hemos tratado diferentes temas a nivel de cómo miramos al pasado, cómo miramos al futuro en diferentes niveles de representación queer, trans, casi todo desde el punto de vista muy desde los creadores, pero también creo que merece la pena hablar desde el punto de vista del público, en este caso de como el público relee también y reapropia las películas que ve. En 'Vidas del

arcoíris', un libro de la activista Jordi Petit que narra su vida y la historia del activismo queer en Barcelona, recoge la historia de una mujer lesbiana en la Barcelona de los 70, que siempre que había alguna película que intuía que podía tener un subtexto lésbico, como Persona de Berman, con lo cual estoy muy de acuerdo, iba al cine y cuando encendía las luces de la sala miraba alrededor y miraba un poco por si había alguna como ella. Ahora tenemos un poco más de audiovisual queer disponible, pero en otros contextos, donde era muy complicado o imposible encontrar este cine del que hemos hablado, creo que también es interesante hablar del público. ¿Qué papel tenían las miradas de la audiencia sobre textos aparentemente cis de los sexuales en este caso? ¿Qué pensáis vosotros de esta relectura que podemos hacer nosotros también como espectadores y decir pues esta película es como super cishetero, pero yo digo que? ¿Tenéis algún ejemplo de película que vosotros mismos sepáis que no es evidentemente queer, pero que vosotros la hagáis queer para para vosotros mismos?

David Davinia [01:05:29] Wow, que interesante.

Alberto Berzosa [01:05:31] Ejemplo respecto a esto, a mí me viene a la cabeza el libro de Alberto Mira, 'Miradas insumisas', que él se dedicó a recuperar la información de antiguos espectadores que le contasen qué películas ellos iban al cine a ver y qué códigos veían que les hacía empatizar, de distinta manera y tal en España. Entonces eso es muy interesante. Por ejemplo, es bueno conocido por todo el género de las películas de la Legión. Por ejemplo, con 'Orduña, a mí la Legión', esa camaradería entre legionarios era claramente interpretada como erótica, y también ocurre con películas del régimen nazi y demás.

Isa Luengo [01:06:21] El bromance de toda la vida.

David Davinia [01:06:27] Responde mucho a la época, a tener conciencia de que época es la que se estaba viviendo, en la que había que buscar resquicios para ello, para encontrar huecos a la norma, a esa normatividad represiva tan, tan fuerte. Es un poco un ejercicio también de justicia. Por ejemplo, a mí me viene, me resuena todo el tiempo, ya sé que es un poco coplero, pero Las cosas del querer es una película también maravillosa en ese sentido. O La corte del faraón, son películas que reflejan una época, un destino cultural, muy Lo que decías tú al principio, cosas escondidas paralelamente con cómo dialogaban con el régimen. Y en cambio esos personajes, cuando no había otros referentes, eran los únicos que teníamos hace 20, 25, 30 años. No había otros. Entonces había que tirar de

estos que eran muy estereotipados. El cupletista que es represaliado y se tiene que ir al exilio o la mariquita de turno que está en medio del teatro y se liga al tramoyista. En fin, bueno, había poquito, había poco con lo que quedarse y había que quedarse con algo. Entonces yo pienso que eso es interesante también.

Isa Luengo [01:07:48] Yo estaba pensando como ahora desde el presente también todo el tema del subtexto y la lectura o no de subtexto en las pelis, en las series, como que me estaba recordando como el tema del queerbating, cuando se pone apostado este supuesto subtexto queer para atraer público como cisheteronormativo y que no se escandalice mucho, pero a la vez hacer como como *fanbase* queer y que claramente como es una práctica bueno, perjudicial a nivel audiovisual, pero a la vez, como lo que comentabas tú antes, Elodie, del montaje y como hacer juegos audiovisuales que sean más interesantes, como que también hay algo interesante en el subtexto y en representar subtexto. Es como este diálogo entre no caer en hacer queerbaiting pero a la vez poder jugar un poco o poder plantear representaciones como no súper claras todo el tiempo. Creo que es como también algo interesante a pensar ahora desde el presente estaba. Me he quedado ahí.

Elodie Mellado [01:09:00] Sí, porque es que al final todo lo que comentas del queerbaiting y tal, se han alimentado de una gran audiencia, principalmente queer, que volcaba como sus expectativas o sus pulsiones en todo este fenómeno que conocen bien los nativos digitales de los fanfiction y todo eso. Hay una gran cantidad de fanfictions queer sobre ficciones que no son queer y que luego reinterpreta al público desde esta forma y como reapropiando estas ficciones para ellos mismos. Que a mí eso me parece muy bonito, porque al final cuando tú haces una película deja de ser tuya y pasa a ser de la audiencia, y luego la audiencia puede hacer a partir de ahí lo que quiera. Y de ahí que también el colectivo se haya refugiado en coger cosas que no eran para ellos, pero recodificarlas, creo que eso también tiene mucho valor. Yo, por ejemplo, cuando era pequeña con mis amigas veíamos Utena y en aquel momento bueno, pues Utena es una serie súper bollera y en ese momento no lo veíamos y estaba todo ahí. Y luego cuando creces es como que te das cuenta, pero bueno, no sé, creo.

David Davinia [01:10:08] Hay muchas cosas almacenadas.

Elodie Mellado [01:10:10] Si luego dio la casualidad de que todo el grupo éramos bolleras, como digo, y a todas nos gustaba 'Utena', pero otra ficción que os recomiendo mucho, en

este caso un anime que se pasaba en horario infantil en la televisión catalana, la cual es 'Audacity' y muchas gracias televisión de Cataluña.

Isa Luengo [01:10:27] Fuerte, fuerte.

Elodie Mellado [01:10:29] Vamos a ir acabando el podcast con la última canción del programa de hoy que se titula 'Lili Marlin', interpretada por Marlene Dietrich en la película de 'El Ángel Azul' de Joseph Monster. Alberto, nos puedes compartir por qué has traído esta canción.

Alberto Berzosa [01:10:44] Bueno, a mi la canción me gustaba primero porque nació ya como con una connotación antibelicista y en contra del régimen nazi, por la mala imagen que daba al involucrase en la Segunda Guerra Mundial. Pero además es que al estar interpretada por Marlene Dietrich en la película, bueno, Marlene Dietrich fue un modelo de mujer que un poco deshizo las ideas sobre la feminidad clásica vistiendo con ropa que normalmente se asumía que eran masculina y demás. Pero es que bueno, esto lo que hace para mí era vincular como el antifascismo y la contestación a la norma heteropatriarcal. Pero es que además también en la Transición, será muy pesado con la transición española, pero en la transición hubo varios momentos como de reapropiación de esta canción y de la figura de Marlene Dietrich por algunos autores. Por ejemplo, José Pérez Ocaña y Camilo aparecen en una película del grupo de Ideastas Video Now de 1977, que se llama la película 'Actuació d'Ocaña i Camilo', y aparecen como vestidos con botas y actuando delante del espejo con Lili Marlen de fondo y luego también Rampova, que es un artista multidisciplinar, pues tiene cómics y también algunas pegatinas en las que parece Marlene Dietrich, reapropiada, y bueno, pues de una manera que también luego incorpora también a un imaginario lésbico/lesbiano de finales de los años 70 en un cómic que se llama 'Quiero la cabeza de Lulú García' y que me parece muy interesante también, y por eso quería que formara parte del podcast.

Elodie Mellado [01:12:38] Pues vamos a escucharla.

Música [01:12:39] [Suena 'Lili Marlen' de Marlene Dietrich]

Elodie Mellado [01:13:13] Que bonita canción para acabar, pero antes de hacerlo os hemos pedido que nos trajerais la recomendación y la antirecomendación en torno a la

historia. Las recomendaciones son ejemplos que pensáis que se han hecho bien y las recomendaciones no tanto. Empiezo disparando con David Davinia, las tuyas.

David Davinia [01:13:35] Vale, pues primero quería decir que no me ha resultado fácil escoger recomendaciones. De hecho, no me he quedado con una, sino con dos. Voy a pedir disculpas porque tengo dos recomendaciones una del ámbito anglosajón y otra más nuestra, de por aquí, más próxima. A nivel anglosajón, me he quedado con el documental de 'The celluloid closet', 'El celuloide oculto', del año 1995 de Robert Epstein y Jeffrey Friedman, aunque estaba basado en un libro anterior de Vito Russo, del 1981, en donde se hace todo un repaso de cómo se refleja a los personajes homosexuales en las películas de Hollywood desde los años 20, 30 hasta los 90. Y me parece interesante porque explica muy bien una cosa que se llamó el código Hays que andaba por ahí por Hollywood, en donde aparte de prohibir desnudos, se prohibía que la homosexualidad apareciera reflejada en las películas de Hollywood, salvo en tres casos, tres excepciones personajes que fueran malos, personajes que fueran, estuvieran enfermos y o personajes débiles de carácter. Entonces así es como se produjeron ese tipo de personajes desde Hollywood, me parece un documental genial para aprender sobre sobre este tema. Y la recomendación más nuestra, 'Ese día nosotros somos', que es de 2018 de César Vallejo, esos siete documentales, cada uno con el nombre del color de la bandera arcoíris en donde se recoge las conversaciones entre dos generaciones sobre los 40 años de la historia LGBTI de nuestro país. Además, se puede ver en RTEVPlay de forma gratuita. Ahí está y está fantástico. Me parece que es digno de ver. Y mis anti recomendaciones, + bueno, en realidad puede parecer raro, pero tengo una anti recomendación de Ang Lee y una anti recomendación de Pedro Almodóvar. Parto de la base de que me encantan los dos. Me cuesta anti recomendar, pero si pienso que por ejemplo 'Brokeback Mountain', ese gran ícono gay mainstream, consumista da una imagen de lo que podría ser el amor romántico imposible entre dos hombres que acaba uno muerto y el otro alcoholizado, que es como por favor, necesitamos hacer finales felices también para películas que parece que a todo mundo le tienen que gustar. Y en el caso de Pedro Almodóvar, 'La mala educación' es una película que a mí en su momento me decepcionó y no sabía por qué. Y entonces estuve el otro día revisando un poco como estaba hecha, y creo que la duda la tengo sobre todo en la trama, que es un poco enrevesada, difícil de seguir y en fin, quizá no es una de sus mejores películas, pero pienso que que era de las más valientes porque trataba de reflejar la situación del abuso sexual en el entorno de las escuelas católicas. Y claro, lo hizo, no sé, diez o quince años antes de

que empezara a aflorar todo el tema de los abusos reales. Entonces, bueno, son antirecomendaciones, pero como para darles una segunda oportunidad.

Elodie Mellado [01:16:50] Básicamente es curioso que hayas escogido estos dos autores, precisamente porque este año parece que Almodóvar va a estrenar su respuesta a 'Brokeback Mountain' con este corto que tiene preparado.

David Davinia [01:17:00] Pues no lo sabía.

Elodie Mellado [01:17:00] Pues sí, a lo mejor tienes ahí le da la vuelta a 'Brokeback Mountain'. Alberto, ¿cuáles son las tuyas?

Alberto Berzosa [01:17:09] Bueno, yo como recomendación escogí el libro de Piro Subrat, que se llama 'Invertidos y Rompepatrias. Marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de género en el Estado español entre 1968 y 1982'. Bueno, y que está editado por Imperdible. A mí me parece que es un libro que tiene detrás un trabajo enorme, súper minucioso, muy de archivo, de patearse mogollón de archivos en todo el Estado, leyendo todos los documentos que encontraba. Y además tiene juicios muy inteligentes y muy afinado sobre análisis históricos. Y aparte de Piro, es un activista de la memoria y también del presente y por eso he querido señalarlo. Y como anti recomendación, yo he estado dándole vueltas y he estado buscando incluso encíclicas papales para recomendarlas. Pero luego pensé que al señalar algo como de alguna manera negativo, pues no sé, estaba lo mejor impidiendo que alguien llegara lo leyera y contratara en base a eso. Entonces preferiría dejarlo en blanco.

Elodie Mellado [01:18:25] Siempre que llega la parte del anti recomendación hay una pausa en la que parece como que queréis escapar, pero no. Ahora vosotras, Sofía e Isa.

Isa Luengo [01:18:32] Bueno, lo primero sumarme a la recomendación de 'Invertidos y Rompepatrias', es súper guay.

Sofía Esteve [01:18:38] Total, y 'The celluloid closet'. Increíble. Nosotras traíamos como recomendación de 'The Waltermelo Woman', que es una película del 1996 de Cheryl Dunye, que es una película, bueno es que tengo aquí puesto que es la primera película dirigida por una bollera negra, pero esto de la primera peli nunca se sabe en realidad, hasta

que lo he leído y he dicho no estoy segura. Seguro que había otra que se ha perdido hablando como de la dificultad del acceso al archivo. Y bueno, es muy interesante porque es una película que combina a la ficción con el falso documental, donde narra la propia búsqueda de la directora de una genealogía de mujeres negras bolleras en la historia del cine estadounidense. Y es muy interesante porque la película juega bastante con eso, juega con con la ausencia de archivo, hay una crítica a la ausencia del archivo, pero también a la posibilidad imaginativa ante esta ausencia, no digo más para no desvelar mucho sobre ella y sobre todo sobre su final. Pero realmente es una película apasionante y que creo que es muy guay de ver.

Isa Luengo [01:19:56] Sí, y la antirecomendación va en la línea de Alberto, no hemos sabido escoger como alguna peli, porque es que en realidad nos gusta todo, o sea, hasta lo chungo, lo problemático. Hay algo que al final como tiene ahí su interés o se puede reflexionar desde otro sitio. Entonces traíamos más como una reflexión entorno a una tendencia que sería un poco como el asimilacionismo, como las las políticas de respetabilidad, como esta tendencia a tratar de hacer representaciones como que sean aceptables socialmente por la mayoría de la sociedad o por la sociedad mayoritaria. Es un poco la línea de lo que comentábamos antes, como de representar como al buen homosexual, a la buena persona trans. Que sí, que pensamos que igual en algunos momentos de la historia, incluso ahora son necesarias, pero bueno, como un apunte hay un poco de crítica a esto o a caer demasiado fácilmente en esto.

Elodie Mellado [01:21:06] Sí, así, para cerrar, me quedo con la reflexión de que tenemos que empezar a hablar del primero que sabemos, cómo es la primera película de una mujer afroamericana lesbiana qué sabemos y que ya iremos descubriendo más, esperamos y seguro que con vuestros trabajos y con todo, será fantástico poder indagar más en en un pasado que tanto nos tiene que enseñar. Muchísimas gracias a todos por participar en este programa, por vuestras canciones, antirecomendaciones, recomendaciones, reflexiones y demás. Así que gracias a todes. Gracias a vosotres. Os recordamos que en nuestra web *Retrats Intermitents* podéis encontrar el resto de episodios del podcast. También encontraréis información adicional de les invitades, el repaso de todas las recomendaciones y antirecomendaciones y otros recursos relacionados con la historia y el audiovisual LGTBIQA+. Esto ha sido *Retrats Intermitents*, un podcast de representación LGTBIQA+ en el audiovisual realizado en el marco del proyecto de investigación y I+D+i LGTBIQA+ pantallas y gracias a la financiación de la Fundació Catalana per la Recerca i l'Innovació,

a través de la convocatoria Joan Oró d'Ajuts per al foment de la cultura científica a Catalunya. Moltes gracias a todos por escucharnos. Nos despedimos con la canción 'JC Hates Faggots' de John Grant, que es una canción que, bueno, yo es que no soy muy de música. Yo siempre la música la tengo que relacionar con algo audiovisual, porque si no, no entra en mi cabeza. Entonces es una canción que descubrí en un documental maravilloso que rastrea todo lo que sería el archivo filmográfico que tenía el BFI que se llama Queerama y todo el documental está articulado en torno a la discografía o a un disco en concreto de John Grant, y en este caso el fragmento de esta canción a mí siempre me emociona mucho y es por eso que he querido escogarlo. Espero que lo disfrutéis. Y si tenéis la ocasión de ver el documental, os lo recomiendo porque es muy muy bueno. Y a vosotros que sois unos frikis de la historia, seguro que os encantará, así que gracias y acabamos con ello.

Música [01:12:39] [Suena 'JC Hates Faggots' de John Grant].