

Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González"

Seminario de Literatura Contemporánea en Lengua Española

Adscripción:

Transgresiones colibrí. El aletear magenta de Susy Shock

Director:

Dr. José Javier Maristany

Adscripto:

Prof. Claudio Marcelo Bidegain

Fecha de presentación:

15 de noviembre de 2013

AGRADECIMIENTOS (a lxs otrxs autorxs):

- ♥ Primero quiero agradecer al profesor José Maristany, que a mediados del 2011 confió en mi intuición para cambiar el objeto (sujeto) de estudio de esta investigación, y correrme del análisis puramente literario (de Copi/Perlongher) para pasar a contar la bisagra que representa el artivismo de Susy Shock en mi vida. Gracias por la apertura, la generosidad y el apoyo de todos estos años. Y por seguir ampliando, cada día más, el canon literario.
- ♥ A mi mamá, Betty; y a mi hermana, Silvana. Ellas son fieles lectoras de cada uno de mis escritos, ponencias, trabajos; desde que tengo memoria, y más aún en esta última etapa más “académica” de mi vida. Sus capacidades para escucharme y sus devoluciones también intervienen en mi devenir diario. A lxs amigxs que me acompañan en mis pasiones.
- ♥ A las profesoras del Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” (mi casa de estudios desde el año 2005 hasta hoy) que me han acompañado en este proceso de transformación en profesor, lector y analista de los textos literarios y del mundo que me rodea. Por sus devoluciones comprometidas y sus preguntas que me hacen reflexionar siempre: Isabel Vassallo, Silvia Seoane, María Eugenia Crogliano, Elisa Salzmann, Gabriela Kriscautzky, Gabriela Herrera.
- ♥ A la gente que está inmersa en el mundo de la investigación de cuestiones de género y *queer*, que me fui cruzando en Congresos, Jornadas y Coloquios, con quienes compartí ponencias, intercambios de textos y bibliografía, y lo más importante: debates que me ayudaron a hacerme preguntas. Son: José Amícola, Noe Gall, Emma Song, Beto Canseco, Marlene Wayar, Eduardo Mattio, Javier Gasparri, Mauro Cabral, Ezequiel Lozano, Mina Bevacqua, Pablo Farneda, Gustavo Pecoraro, Osvaldo Sabino, Jorge Luis Peralta, Karina K.
- ♥ A lxs adscriptxs a la cátedra de “Seminario”, porque somos un equipo de adscriptxs y amigxs solidarixs: Camila Roccatagliata, Hernán Tenorio y Clara del Valle.
- ♥ A las “chicas trans” que conocí a partir de Susy Shock, y que me recibieron con respeto y apertura, aún sabiendo que investigaba sobre *su* colectivo sin ser –formalmente– parte: Karen Bennett, Marlene Wayar, Carla “Bichita Bolita” Morales, Naty Menstrual.
- ♥ Y obviamente a Susy Shock, maestra de la vida-que-unx-empieza-a-elegir, a quien dedico este trabajo de investigación, con todo mi amor y admiración, por su devenir incansable.

Yo canto la diferencia

Yo canto a la chillaneja/si tengo que decir algo,/y no tomo la guitarra/por conseguir un aplauso./Yo canto la *diferencia* que hay de lo cierto a lo falso./De lo contrario no canto./Les voy a hablar enseguida/de un caso muy alarmante./Atención el auditorio/que va a tragarse el purgante,/ahora que celebramos/el dieciocho más galante./La bandera es un calmante./Yo paso el mes de setiembre/con el corazón crecido/de pena y de sentimiento/del ver mi pueblo afligido;/el pueblo amando la/Patria y tan mal correspondido./El emblema por testigo./En comandos importantes,/juramento a la bandera./Sus palabras me repican/de tricolor las cadenas,/con alguaciles armados/en plazas y en alamedas/y al frente de las iglesias./Los ángeles de la guarda/vinieron de otro planeta./¿Por qué su mirada turbia,/su sangre de mala fiesta?/Profanos suenan tambores,/clarines y bayonetas./Dolorosa la retreta./Afirmo, señor ministro,/que se murió la verdad./Hoy día se jura en falso/por puro gusto, nomás./Engañan al inocente/sin ni una necesidad./¡Y arriba la libertad!/Ahí pasa el señor Vicario/con su palabra bendita./¿Podría su santidad/oírme una palabrita?/Los niños andan con hambre,/les dan una medallita/o bien una banderita./Por eso, su *señorida*—dice el sabio Salomón—,/hay descontento en el cielo,/en Chuqui y en Concepción,/ya no florece el copigüe/y no canta el picaflor./Centenario de dolor./Un caballero pudiente,/agudo como un puñal,/me mira con la mirada/de un poderoso volcán/y con relámpagos de oro/desliza su Cadillac./Cueca de oro y libertad./De arriba alumbra la luna/con tan amarga verdad./La vivienda de la Luisa/que espera maternidad./Sus gritos llegan al cielo./Nadie la habrá de escuchar/en la Fiesta Nacional./La Luisa no tiene casa/ni una vela ni un pañal./El niño nació en las manos/de la que cantando está./Por un reguero de sangre/mañana irá el Cadillac./Cueca amarga nacional./La fecha más resaltante./La bandera va a flamear./La Luisa no tiene casa./La parada militar./Y si va al Parque la Luisa,/¿adónde va a regresar?/Cueca triste nacional./Yo soy a la chillaneja,/señores, para cantar./Si yo levanto mi grito/no es tan solo por gritar./Perdóneme el auditorio/si ofende mi claridad./Cueca larga militar.

Violeta Parra (1960-1961)

ÍNDICE DE CAPÍTULOS Y APARTADOS

Introducción: <i>No herir de título ningún pulso</i>	5
Capítulo 1- Canciones degeneradas: antecedentes que dialogan con el <i>artivismo</i> de Susy Shock.....	11
♥ Susy Gurú: En los intersticios de lo “mascufemenino”.....	11
♥ Divina Trans en <i>colectivo</i>	19
♥ Poemario Trans Pirado: discontinuidad e incoherencia de género-sexo-deseo.....	26
Capítulo 2- Batato Barea, Susy Shock y el género colibrí que los reúne.....	32
♥ Devenir “colibrí”.....	32
♥ Circular el amor.....	37
♥ Noches Bizaras en corsé, noches de cabaret.....	39
Capítulo 3- Peripecias Trans en épocas de la Ley de Identidad de Género.....	42
♥ Susy Shock y la matriz trans: desmontar y desmaquillar la “Identidad”.....	42
♥ Teoría Trans: deconstrucción gerundia.....	45
Capítulo 4- Canciones Sudakas: folklore norteño y Violeta Parra.....	50
♥ Nuevas subjetividades folklóricas.....	50
Capítulo 5- Recapitulaciones: entre el gerundio y el infinitivo.....	57
Bibliografía.....	61

✚ Introducción: *No herir de título ningún pulso*¹

Volver a los diecisiete después de vivir un siglo
es como descifrar signos sin ser sabio competente
volver a ser de repente tan frágil como un segundo
volver a sentir profundo como un niño frente a Dios,
eso es lo que siento yo en este instante fecundo.

“Volver a los 17”. Violeta Parra²

El objetivo de esta investigación³, en el marco de la adscripción al *Seminario de Literatura Contemporánea en Lengua Española* que dicta el profesor Dr. José Maristany,

¹ Frase de Susy Shock perteneciente a una performance filmada, que se escribe manuscrita en varios trozos de papel y se proyecta en una pantalla en sus *Poemarios TransPirados* en Casa Brandon.

² Violeta del Carmen Parra Sandoval (4 de octubre de 1917 - 5 de febrero de 1967) fue una cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, considerada una de las folkloristas más importantes de América y fundadora de la música popular de su país. Su aporte al quehacer artístico y musical chileno se considera de gran valor y trascendencia. Su trabajo sirvió de inspiración a muchos artistas posteriores, quienes continuaron con su tarea de rescate de la música del campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folklore de Chile y de América Latina. Sus canciones han sido versionadas por gran cantidad de artistas.

³ Forman parte de esta adscripción las siguientes ponencias: “Susy Shock Trans Piradx: el inclasificable género colibrí”. Simposio *El género en disputa*, Coordinador: Dr. José Amícola. VIII Congreso Internacional *Orbis Tertius* “Literaturas compartidas”. 7-9 de mayo 2012. Revista *Orbis Tertius*, Pasaje D. Rocha, La Plata. “Susy Shock Trans Piradx. Militancia desde el aletear magenta”. III Congreso Internacional de Comunicación, Géneros y Sexualidades. Debates actuales en torno a la política, la teoría y la acción. Mesa 1: *La política y lo político: debates sobre géneros, desafíos y avances normativos*. 14-15 de junio 2012 en la UNLP. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. “Trans-gresiones en magenta: el aletear colibrí de Susy Shock como militancia”. I Coloquio Internacional. Saberes contemporáneos desde la diversidad sexual: teoría, crítica, praxis. 28-29 de junio 2012, UNR, Facultad de Humanidades y Artes. Rosario. “El artivismo de Susy Shock: deconstrucción gerundia”. III Congreso Internacional Artes en Cruce. *Los espacios de las memorias. Memorias del porvenir*. Facultad de FyL, UBA. CC Haroldo Conti. 6-11 de agosto 2013. Capital Federal. “Medea, la inhumana. Reflexiones sobre un monstruo trans”, en la mesa de *Perspectiva histórica: sexualidad y género disidente*. VIII Jornadas de Estudios de la Mujer y el Género. AEMyG, Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”. 11-12 de septiembre 2013. Capital Federal.

se vincula con la posibilidad de analizar el arte literario travesti o trans⁴ en Susy Shock⁵. Se trata de *una voz completamente corporizada*⁶ que se encuentra acompañada del acto performativo, de la puesta en escena; es “voz de otras voces” y así articula su arte con lo político y activista (artivismo), representante de lxs marginados, de lxs olvidadxs, de las mujeres y los seres abyectos⁷. Se analizarán sus poesías y relatos (obra completa: editada e inédita), como así también sus performances mensuales, *Poemarios Trans Pirados*, en Casa Brandon (“club de cultura queer” originado hace trece años, ubicado en Villa Crespo, Capital Federal). Siguiendo a Ricardo Llamas y Paco Vidarte, podemos pensar a Susy Shock dentro de los “Extravíos”⁸ que estos autores españoles conciben, y en cercano

⁴ Eva Giberti nos explica en su artículo que: “La aparición del término *trans* proporcionó un lugar para quienes se sienten en otra dimensión diferente de la que abarca el binomio hombre-mujer.” (2009: 42)

⁵ Otro referente travesti artístico (literario y actoral) en nuestro país lo hallamos en Naty Menstrual con sus libros *Continuadísimo* (2008) y *Batido de troló* (2012). En su literatura nos encontramos con relatos en donde la voz travesti en primera persona configura un tipo de identidad que se construye desde el deseo, el amor, y mayormente la marginación, una “Literatura Travesti Trash” (Cf. Peralta, Jorge Luis (2011), “La narrativa travesti de Naty Menstrual” en *Lectora Revista de dones i intertextualitat*, N 17. Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible en: <http://revistes.iec.cat/index.php/lectora>). En Córdoba interviene la actriz trans Camila Sosa Villada, reconocida por su obra teatral sobre textos de Federico García Lorca, “Carnes Tolendas”; y la actual “Llórame un río”, en donde encarna a Billie Holliday y a Tita Merello.

⁶ Con esto me refiero al hecho de que trasciende la llamada “voz que narra” o “yo lírico” para presentarse físicamente en actos performativos, y además es una voz que se ocupa de los cuerpos disidentes que se desmarcan de la heterocompulsividad y la matriz heterosexual hegemónica.

⁷ Seres por fuera de la norma y de la matriz de inteligibilidad heterosexual dominante, seres desclasados, marginados, discriminados, sin voz: los monstruos de la sociedad. Como aclara Judith Butler en su libro *El género en disputa* (2010), la matriz heterosexual es una “rejilla de inteligibilidad cultural a través de la cual se naturalizan cuerpos, géneros y deseos.” Y más adelante describe un modelo discursivo/epistémico hegemónico de inteligibilidad de género: “el cual da por sentado que para que los cuerpos sean coherentes y tengan sentido debe haber un sexo estable expresado mediante un género estable (masculino expresa hombre, femenino expresa mujer) que se define históricamente y por oposición mediante la práctica obligatoria de la heterosexualidad.” (292)

⁸ En la “Presentación” a su libro titulado *Extravíos* (2001) leemos: “Extravío es desorden. Apartarse de la norma. Abandonar el camino trazado y adentrarse por los senderos de la perdición. Extravíos es tal vez el

diálogo con la artista neuquina Valeria Flores, Susy también sería una “Proletaria del lenguaje”⁹.

En el primer capítulo, titulado *Canciones degeneradas: antecedentes que dialogan con el activismo de Susy Shock*, ubicamos tres apartados. En el primero, “Susy Gurú: En los intersticios de lo ‘mascufemenino’”, se intentará trazar un recorrido histórico buscando antecedentes de la preocupación por las cuestiones de género problematizadas a partir del arte (principalmente literario, musical y teatral) en la República de Weimar, en épocas de entreguerras en Alemania; y eso dará pie para contactar con la realidad argentina del siglo XXI. Se vinculará a Susy Shock con la noción de gurú, como una maestra o mensajera; y se la presentará en los ciclos mensuales de performances (los *Poemarios Trans Pirados*) en Casa Brandon. Además, se dará cuenta de su activismo y su militancia. El segundo apartado, “Divina Trans en *colectivo*”, mostrará la importancia de lo colectivo en la propuesta artística y activista de Susy Shock, con los vínculos estrechados entre otros artistas y lo que se genera en espacios de reflexión sobre cuestiones de género. También se referirá a la serie de relatos dedicada a *La Loreta* y a narraciones que hablan de las infancias y del rol de los padres en las identidades travestis y trans. El tercer y último apartado de este primer capítulo, “Poemario Trans Pirado: discontinuidad e incoherencia de género-sexo-deseo”, se enfocará más en la poética de Susy observada desde las teorías de Judith Butler y el activismo de Valeria Flores.

único término que describa con exactitud estas reflexiones nuestras que intentan por todos los medios apartarse de un pensamiento, de una forma de vida, de unas costumbres, de una moral, de una comunidad straight: rectos, derechos, sin mácula ni desviaciones. Nuestros intentos de hacer teoría queer, teoría torcida si se quiere, no podían dar a luz más que estos Extravíos.” Y más adelante aclaran que: “Extraviarse sólo comienza a resultar verdaderamente interesante cuando es fruto de una decisión previa, de un acto voluntario. Extraviarse es una estrategia tan válida como cualquier otra para escapar del tan cacareado consenso democrático y del descorazonador desierto de la ensayística rosa nacional, oscilantes ambos entre la rabia contenida y el denso silencio.”

9 Cf. Flores, Valeria (2010), *Deslenguada: desbordes de una proletaria del lenguaje*. Neuquén, Ediciones Ají de pollo.

En el segundo capítulo: *Batato Barea, Susy Shock y el género colibrí que los reúne*, también hallamos tres apartados, pero más breves que en el capítulo anterior. En “Devenir ‘colibrí’” aparece la figura de Batato Barea¹⁰ en un diálogo entre la investigación de Jorge Dubatti (con reportajes y testimonios a colegas y amigos del “clown travesti”), y la producción literaria de Susy sobre Batato. “Circular el amor” es el segundo apartado de este segundo capítulo, dedicado a la relación amorosa de Susy con los otros dos integrantes del círculo de amor, a la “familia artística” que integra en los poemarios en *Casa Brandon* y a su efecto de amorosidad en otrxs artistas. “Noches Bizarrras en corsé, noches de cabaret” es el apartado que cierra este capítulo, en donde rastreamos un posible origen, según testimonios de Susy Shock del año 2009, en donde comenzaría el devenir Susy, en el marco de las noches de varieté de las llamadas “Noches Bizarrras”. También se dará cuenta de la formación teatral de Susy que la marcó para su mirada de mundo.

El capítulo tres está centrado en la cuestión trans y travesti, en los cuerpos como evidencias políticas y expresiones de rebeldía al patriarcado. Es necesario recordar que el otro soporte o influencia del activismo de Susy Shock, aparte del arte, es la militancia y su compromiso como activista por los derechos de las minorías (especialmente las minorías sexuales). Para eso contaremos con testimonios en primera persona de dos referentes del activismo trans y travesti en nuestro país: Marlene Wayar y Lohana Berkins respectivamente. Los dos apartados que lo componen se llaman: “Susy Shock y la matriz trans: desmontar y desmaquillar la ‘Identidad’” y “Teoría Trans: deconstrucción gerundia”.

El cuarto capítulo se denomina *Canciones Sudakas: folklore norteco y Violeta Parra* y cuenta con un único apartado: “Nuevas subjetividades folklóricas”. Allí veremos

¹⁰ Salvador Walter Barea, alias “Batato”, fue un actor, performer, artista de varieté y payaso. Nacido el 30 de junio de 1961 en la ciudad de Junín (Buenos Aires); fallecido el 6 de diciembre de 1991. Era habitué, y uno de los más reconocidos artistas del mítico centro artístico *Parakultural*, y de la discoteca *Cemento*. “Batato” es reconocido en Argentina como una figura muy importante del teatro y del movimiento underground de la década del 80 y se autodefinía como “clown-travesti-literario”. Sin embargo, es difícil suscribir la figura de Barea sólo a la de “artista teatral del underground”, puesto que su trabajo atravesó continuamente las barreras de todos los ámbitos y abarcó una amplia gama de espectáculos: unipersonales, grupales, trabajos como director o en dúo/trío/equipo. Susy Shock le dedica varios poemas, en todos sus libros.

que con respecto a su búsqueda musical folklórica, a su canto de denuncia a través de coplas y bagualas, podemos decir que sigue los pasos de la chilena Violeta Parra tanto en la música como en las letras y las estructuras narrativas. En el libro *Todo Violeta Parra* (1981) leemos:

Sus historias en prosa y en versos las recogió tierra adentro en medio de la burla de otros artistas que garantizaran su locura. Los campesinos le abrieron su amistad intuyendo que se trataba de una mensajera que algún día cantarían lo que ellos le estaban narrando. (s/p)

Al igual que Violeta en Chile, pero Susy en Argentina, buscó canciones autóctonas de la zona de Amaicha del Valle, en Tucumán; y también es una mensajera de la “pueblada trans” y del pueblo y las minorías marginadas y oprimidas en general.¹¹ Para el análisis de la historia del folklore y las copleras del norte de nuestro país nos referiremos a varios capítulos del libro que coordinó Elsa Moyano junto a su equipo de trabajo (con un enfoque en lo referido a la mujer y el género): *Identidades locales fragmentadas. Literatura, folklore, cine y rock en la cultura globalizada*, publicado por la Universidad Nacional de Salta.

¹¹ En este compromiso hay una coincidencia con lo que declara el español Francisco “Paco” Vidarte en su libro *Ética marica* (2007), que ampliamos a la cuestión trans, y a las luchas latinoamericanas: “Si algo así como una Ética LGTBQ es pensable y deseable, ha de partir del hecho de que la lucha contra la homofobia no puede darse aisladamente haciendo abstracción del resto de injusticias sociales y de discriminaciones, sino que la lucha contra la homofobia sólo es posible y realmente eficaz dentro de una constelación de luchas conjuntas solidarias en contra de cualquier forma de opresión, marginación, persecución y discriminación. Repito. No por caridad. No porque se nos exija ser más buena gente que nadie. No porque tengamos que ser Supermaricas. Sino porque la homofobia, como forma sistémica de opresión, forma un entramado muy tupido con el resto de formas de opresión, está imbricada con ellas, articulada con ellas de tal modo que, si tiras de un extremo, el nudo se aprieta por el otro, y si aflojas un cabo, tensas otro. Si una mujer es maltratada, ello repercute en la homofobia de la sociedad. Si una marica es apedreada, ello repercute en el racismo de la sociedad. Si un obrero es explotado por su patrón, ello repercute en la misoginia de la sociedad. Si un negro es agredido por unos nazis, ello repercute en la transfobia de la sociedad. Si un niño es bautizado, ello repercute en la lesbofobia de la sociedad.”

En el quinto y último capítulo intentaremos llegar a las conclusiones del trabajo, las reflexiones sobre lo antes expuesto. Se llama: “Recapitulaciones: entre el gerundio y el infinitivo...” y allí reaparecen los temas principales ensayados: el artivismo, la amorosidad, la teoría trans gerundia, las preguntas acerca de lo que Susy representa, y lo que creemos que proyecta su propuesta y su mensaje artístico y político. Sobre la propuesta de la teoría trans, nos animamos a hipotetizar con los verboides y así arribamos a lo infinitivo, como una categoría que juega con lo gramatical y que también habla de lo indeterminado e ilimitado.

Dejamos en claro que a lo largo de este trabajo de investigación se anheló tener en cuenta la premisa que propone Susy Shock: “No herir de título ningún pulso”, es decir, no rotular ni clasificar ninguna existencia humana sobre la Tierra. Esperamos haberlo logrado con el mayor éxito posible, y si no es así, pedimos las disculpas que sean necesarias. Esto recién comienza...

🚩 1-Canciones degeneradas: antecedentes que dialogan con el *artivismo* de Susy Shock

♥ Susy Gurú: en los intersticios de lo “mascufemenino”

Para dar luz hay que prenderse fuego.

Susy Shock

Abro mi placard: ropa de mujer. Voy a cruzarme, voy a cruzarme. Voy a cruzar...

“Destino”. Paula Trama

En los años 1921-1924, Mischa Spoliansky compone una canción con letra de Marcellus Schiffer, se trata de *Masculino-Femenino* (originalmente en alemán *Maskulinum-Femininum*). De aquí se desprende la idea de “mascu-femenino”, en el contexto de entreguerras durante la República de Weimar (1918-1933) en Alemania. Esa producción artística hoy se conoce como “música degenerada” (“Entartete Musik”), en su mayoría a cargo de artistas alemanes y/o judíos como Kurt Weill, Bertolt Brecht, Friedrich Holländer, y los antes nombrados; censurados y exiliados durante el Tercer Reich. Eran canciones de protesta con contenido social y sexual que se gestaban entre los intelectuales -políticamente comprometidos- reveladas en un clima de cabaret que parodiaba y satirizaba las modas comerciales y las debilidades sociales del momento a través de performances:

(...) Si lo femenino a lo masculino debilita/Y lo masculino al femenino ya no excita/Transformémonos en “mascu-femeninos”/En un bello hermafrodita/Sí, sí, un bello hermafrodita,/un claro hermafrodita, un neutro hermafrodita/¡¡¡Oh, Dios este “Imperio mascu-femenino”/se va terminar!!!¹²

¹² La traducción al castellano pertenece a un espectáculo estrenado en enero del año 2002 en Casa del Arte Foro Gandhi, en Capital Federal, se llamó “*Canciones degeneradas*”, interpretado por Alejandra Radano, Alejandra Perlusky y Diego Bros, con dirección musical de Gaby Goldman e idea, traducción, vestuario y dirección general de Fabián Luca. Al poco tiempo se incorporaría, en lugar de Radano, la actriz y cantante *Karina K*, bautizada artísticamente por *Batato Barea* en los años 80’s en las noches del *Parakultural*. La gacetilla informaba: “Este nuevo espectáculo consta de una sucesión de números a la manera de la vieja revista musical o del moderno CABARET EUROPEO. Su imagen decadente retrotrae a la época de entre

Susy Shock supera la polémica del binarismo, incluso la idea de la fusión de dos géneros y/o sexos, ya que su propuesta es el vaivén entre todas las posibilidades de deseo, amor y militancia, sin atenerse a las categorías clásicas, y trascendiendo lo físico¹³. Como entona en una de sus coplas: “Soy una torita suelta, ahí suelta es donde mejor soy (...).” En el artículo que publica Jorge Luis Peralta¹⁴ sobre la narrativa de Naty Menstrual, seleccionamos un fragmento significativo de una cita que corresponde a un texto escrito en el año 2000 por Lohana Berkins¹⁵, que explica el proceso de asignación de sexo y género de acuerdo a la genitalidad del bebé:

guerras, aunque sus canciones, que atacan con tajante humor, ironía y cinismo los aspectos más depravados del ser humano, hablan de los mismos problemas que enfrentamos hoy en día: hambre, violencia, injusticia, males que nos persiguen desde el comienzo de la historia. Este material narra la desopilante y cruel crónica de la estupidez humana a través de una sátira brutal de nuestro pasado más reciente y de nuestro futuro más cercano. El repertorio seleccionado son canciones que describen la época y reflejan aquella realidad, que es la misma de hoy en día. El material que da origen al espectáculo se compone casi en su totalidad de las llamadas canciones de cabaret de MISCHA SPOLIANSKY, FREDERICH HOLLANDER, KURT WEILL, RUDOLPH NELSON, quienes revelan perturbadoras melodías que atraviesan géneros y estilos. Las influencias del jazz, el vals, el tango, el fox y el circo, se aúnan provocando una música salvaje y descarnada que ocasiona llanto o carcajadas.”

¹³ Con respecto a la superación de lo físico en la cuestión trans, Giberti retoma a Josefina Fernández en una investigación inédita – “El travestismo: ¿ruptura de las identidades sexuales, reforzamiento de los procesos de generización o identidad paradójica?” (2000)-, que a su vez cita a Gilbert Herdt en un libro de 1996: “Las categorías varón y mujer –basadas en criterios anatómicos- no son ni universales ni conceptos válidos para un sistema de clasificación de género. Las categorías de tercer sexo y tercer género vienen a impugnar el dimorfismo sexual. Es un intento orientado a comprender cómo en determinados lugares y momentos históricos, la gente construye categorías no solamente sobre la base de un cuerpo natural sino también sobre la base de lo que Garfinkel (1967) llama ‘genitales culturales’. *Se trata de individuos que trascienden las categorías de varón/mujer, masculino/femenino.*” (Giberti, 2009: 53) [El destacado es mío]

¹⁴ Fue el encargado de prologar el último libro publicado de Naty Menstrual: *Batido de trololo* (Milena Caserola: 2012).

¹⁵ Lohana Berkins es activista trans y feminista argentina, nacida en Salta. En 1994, fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), que preside hasta la actualidad. Fue impulsora de la ley 3062 de respeto a la identidad adoptada por travestis y transexuales. Ha sido asesora del ex legislador de

(...) Entonces, si vos no te comportás de acuerdo con tu genitalidad, tenés que comportarte como la otra opción, que es ser mujer. Lo que nosotras estamos planteando es que no somos ni hombre ni mujer. Soy una travesti, una persona que tiene una genitalidad y que puede vivir perfectamente construida bajo otra identidad o bajo otro género, que es el femenino. (Peralta: 2011)

Algo similar hace Beatriz Preciado en su *Manifiesto contrasexual*, cuando se refiere a la tecnología sexual como “una mesa de operaciones abstractas” (2011: 116), formulación que leyó en Foucault, que a su vez tomó de Raymond Roussel:

Sobre esta mesa de doble entrada (masculino/femenino) se define la identidad sexual, siempre y cada vez, no a partir de datos biológicos, sino con relación a un determinado a priori anatómico-político, una especie de imperativo que impone la coherencia del cuerpo como sexuado. (117)

Con el dúo formado por Spoliansky y Schiffer observamos las cosmovisiones opuestas entre el régimen censor nazi y los representantes del arte y la noche, los “degenerados” discriminados hasta el punto del genocidio. Los pensamientos están diferenciados por el uso de la segunda persona del plural y la primera persona del plural respectivamente; en un tono festivo, transgresor y burlón, escuchamos: “(...) Ustedes ven un mundo de pecado/Nosotros vemos un mundo de placer/¡Las noches rosa serán mi gran tesoro/Donde seré lo que he querido ser!” *Das lila lied* (La canción violeta), 1921. Y con un dejo más dramático, nos acercamos al concepto de “degenerados” en la época de la República de Weimar; es a través de la composición de Friedrich Holländer que escuchamos en *En la victrola*: “Nos, gente, en 1928 cansados vamos por la vida, degenerados. Nos, gente, en 1928/mecanizamos emociones/para escapar”.

Susy Shock cuenta con tres libros publicados: *Revuelo Sur. Poemario* -2007, publicado bajo el nombre “Daniel Bazán Lazarte”-, *Relatos en Canecalón* -2011-, y el

CABA, Patricio Echegaray, convirtiéndose así en la primera travesti con un trabajo estatal. Se desempeñó también como asesora de la legisladora porteña Diana Maffía. En 2008, lideró la creación de la “Cooperativa Textil Nadia Echazú”, la primera Escuela Cooperativa para travestis y transexuales.

último publicado, *Poemario Trans Pirado* -2011-. Cuando leemos la letra de la canción de Holländer, conectamos inmediatamente esta idea de emociones mecanizadas, en un salto temporal, con un texto en el que Susy Shock reniega de la sociedad mecanizada, construyendo una identidad en primera persona a partir de la oposición al resto:

Hay máquinas-machines que nos abruma, algunas hasta/suplantando el hambre del amor, el olor del amor, el color del amor, el dolor del amor,/y yo no quiero eso./Se me salió un taco,/se me corrió el rímel,/se me atascó la voz,/pero nunca el sueño./(...) el resto es máquina/y yo no. (2011b: 8)

Esta configuración identitaria a través de puntos de mira diferenciados es explicada por Leonor Arfuch desde el dialogismo bajtiniano: “Porque toda identidad –o identificación-, en tanto relacional, supone otro que no es `lo mismo` y a partir del cual puede afirmar su diferencia.” (2005: 31)

La noción de “gurú” (“maestro” en sánscrito) nos remite, según la tradición hinduista, al ser que alcanzó la iluminación. Se trata de un maestro que transmuta la oscuridad en luz. Susy Shock, trans mutante, es un ser lumínico en su militancia, en su arte y en su impronta de vida. Con respecto a la idea de Susy Shock como creadora desde la luz, es oportuno evocar una percepción muy contundente que Fernando Noy¹⁶ despliega sobre Susy Shock, un acercamiento que podría explicar el fenómeno de la metamorfosis constante que propone Susy con su arte, con sus ideas y con su cuerpo:

Ella es única, es realmente incomparable, pero mi relación con la Walsh, la Pizarnik, las poetas grandes, también tienen que ver con la Shock. La Shock para mí también es una poeta inmensa, una trovadora juglaresa de la puta madre. Cuando un artista está en una fragua, está creando desde la luz, esa antorcha crece al extremo de no tener límites. Siento que está habitada por algo

¹⁶ Es poeta, actor y dramaturgo. En poesía es autor de: *El poder de nombrar*, *Dentellada* y *La orquesta invisible*. Su obra poética ha sido traducida a diversos idiomas. Fue compañero del arte y de la vida de Batato Barea. Escribió un libro sobre Batato llamado *Te lo juro por Batato. Biografía oral de Batato Barea* (2006). Actualmente es compañero de escena de Susy Shock en espacios alternativos como *Mí*, *Punto de Encuentro*.

muy fuera de serie, porque una artista que crece con tanta desmesura no sólo tiene algo que decir sino cómo y con quiénes decirlo. Y ella ha llegado a explicitar un canon fantástico de temas y cuestiones; crea una época de rescate propia e intransferible. (Ortelli: 2013)

Asistir a los *Poemarios Trans Pirados* de cada mes en *Casa Brandon*, es un modo de aprendizaje vital, mediante lo vincular y lo amoroso. Susy comienza cantando una canción desde las escaleras, en la entrada al espacio en donde luego se desarrollará el resto de la performance. A partir de ese momento, se ubicará en una silla alta, con micrófono, caja andina llena de pins y recuerdos, y un atril con letras de canciones y sus libros, amparada por el logo creado por su hija – artista plástica- Anahí Bazán Jara: son tres tetas con axilas peludas, inscriptas con una de sus frases célebres, que reclama: “Que otros sean lo normal”¹⁷. Lo colectivo no cuesta en el momento en que invita a corear las coplas y le suma: “cuando cantamos todos juntos, no desafinamos”. Esto es sólo un ejemplo de lo que sucede en vivo, experiencia intransferible, de lo que promueve esta artista, durante una hora y media en el mejor formato existente para la transgresión artística y política desde un cuerpo trans, que excede los límites académicos y genéricos: la performance. Emparentada con el género cabaret y las artes visuales; al igual que la idea de lo trans: implica un proceso. Las performances son modos de intervenir políticamente en el mundo y de transmitir un mensaje, son actos vitales de transferencia de saber social, memoria y sentido de identidad, conformados por danza, teatro, canción o protesta política. Siguiendo al antropólogo cultural escocés Víctor Turner (Taylor: 2005), que en los años setenta postulaba que los pueblos podían llegar a comprenderse entre sí a través de las performances; consideramos que Susy Shock, con su performatividad como arte de acción o intervención, logra que vislumbremos ideas en construcción a través de sus performances. Con su didactismo imponente por su presencia, graba a fuego algunas propuestas originales y subversivas:

¹⁷ Entendemos lo “normal” como lo hegemónico que oprime todo lo que se encuentra por fuera de la matriz heterosexual, inmersos en una sociedad heterocompulsiva. Adherimos a Valeria Flores en que: “Normal es un acto de dominio. La lengua proletaria traduce el estigma. El aire es hetero, por eso asfixia.” (Flores: 2010)

La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola,/si lxs solxs se juntaran la soledad queda sola (...) Esta es una copla rara como ya la habrán notado/no habrá mujeres lavando ni hombres con redes pescando./Que el cambio empiece en lxs niñxs,/en la escuela hay que educar./No quiero salita rosa, quiero salita de trans.

Y si está demostrado que “todo sexo es político” (Pecheny: 2008), en Susy, también *todo arte es político*, por eso se considera una “artista”¹⁸. Su intención artística, su existencia y su reinención constante, denuncia la represión, el machismo, lo patriarcal, lo heterocompulsivo, los grandes relatos que se siguen reproduciendo y perpetuando; a favor de lo que, en términos foucaultianos, llamaríamos “sexualidades periféricas” (Foucault: 2002). Allí se ubica Susy Shock, desde la periferia del mundo artístico y literario, desde la periferia del mundo travesti-con-prensa. Esto lo observamos en *Relatos en Canecalón*, en una carta escrita con gran sensibilidad a Carla Morales¹⁹, cita a Camila Sosa Villada²⁰, que

¹⁸ Si se ve obligadx a completar alguna documentación, juega con la idea de la profesión “artista”, según la renovación de su pasaporte. La línea ideológica y artística del *artivismo* también es una red nacional y latinoamericana, y la encontramos en textos de la neuquina Valeria Flores (2010) o en espacios en la ciudad de La Plata, como “Orgía de vegetales”, programa radial; o *Al Triángulo Mamichula*, usina cultural de diversidades mutantes, que tiene su propio “Mamifiesto” poético y musical y que cuenta con trabajadores del colectivo LGTTTBI. En la ciudad de Córdoba, funciona el *Asentamiento Fernseh*, espacio de militancia y cultura que coordinan Noe Gall, Emma Song y Beto Canseco, responsables de *El deleite de los cuerpos*. En Capital Federal existen, entre otros, *Casa Brandon* y el programa radial *El Vahído*, semanario de crítica social, política y cultural LGTTTBI a cargo de Gustavo Pecoraro, Vida Morant y Gustavo Tedeschi. Susy se reúne, participa y articula con todxs ellxs en viajes, textos y proyectos.

¹⁹ Se trata de *Carta a la negra impaciencia (a Carlita Morales)* (Shock, 2011a: 32-33). Carla Morales es activista trans independiente, nacida en Salta. Actriz y bailarina. Fundadora, en el año 2011, de la Cooperativa *Parrillita Transeúntes*, en el barrio de Barracas, en Capital Federal. En el 2012 estrena y protagoniza el unipersonal *Marga López o la poca rebeldía del mármol*, dirigido por Nicolás Deppetre y Miguel Israilevich, basada en un texto de Susy Shock. Actualmente ensaya *Raquel*, texto del director teatral y performer jujeño Charlee Espinosa, que se autodenomina “whipalerx queer”.

²⁰ Actriz y cantante trans, nacida en Córdoba. Protagonista de la obra teatral *Carnes Tolendas. Retrato escénico de un travesti*, con puestas en más de diez espacios escénicos desde su estreno en 2009 y hasta el

dice: "...no es porque todas soñemos el polvito del escenario del Maipo, no te creas, sino porque la Fiesta, y la danza y el canto, nos pertenecen también a todas, ronda de travas" (33). Cuando Susy termina de leer esta carta, en cada *Poemario TransPirado* mensual, comienza a cantar una canción con caja andina que describe a las víctimas de la violencia de género y su lugar en nuestra sociedad. Carla está en escena como oyente directx que recibe el mensaje de su compañera, así se desata una danza por parte de la destinataria, que expresa el sufrimiento y el padecimiento de las personas con géneros oprimidos y silenciados.

En muchas de las coplas que canta se proyecta esta estética artística y militante que lleva a cabo en sus puestas en escena: "Yo no canto por cantar ni por tener buena voz²¹/Yo canto pa' que las penas no me ahoguen el corazón".

Uno de los poemas más comprometidos con la historia de la intolerancia hacia la diversidad sexual, con la represión social, y que se relaciona con el acto político que significa mostrar el amor por el otro cuando se está por fuera de la norma -lo que denominamos "visibilización"- , está en *Relatos en canecalón* y se llama "Beso":

Besarse en los rincones oscuros/besarse frente al rostro del guarda/besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las Canalladas/besarse en la plaza de todas las Repúblicas/(o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un sodomo y gomorro beso)/besarse delante de la foto del niño que también fui/(y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso...)/besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados/opacados/apagados/cercenados/mutilados/hambrientos/que no

2011. En el 2011 protagoniza *Mía*, en cine, una coproducción argentino española, ópera prima de Javier Van de Couter como director y escritor. Susy Shock tiene una participación en esta película.

²¹ Esta canción de Susy comunica algo que Violeta Parra también creía: "Con mi voz ronca, he podido comprobar que el público de Chile sabe reconocer el esfuerzo que hace una persona que se ha roto el alma y ha sangrado para decir lo que tiene que decir y fundir estrechamente las almas del artista y del público en la comunión de las canciones." (Alcalde: 1981). Ver también "Yo canto a la diferencia", "Gracias a la vida" y "Volver a los 17", de Violeta Parra.

son solo los nuestros/que tus labios y los míos mientras rajan la tierra la construyen/y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser/y que por eso te beso/lxs beso/me besás/besaremos/por eso el beso/beso²². (20)

Con su artivismo apunta a la transformación y al devenir en cada puesta en escena, que le da carnadura y cuerpo a la producción escrita publicada y a veces inédita. Susy hace lo que Mónica D`Uva, coordinadora (junto a Josefina Fernández) de *Ediciones Ají de Pollo*, comenta sobre el texto de Valeria Flores en “La lengua sin orillas”:

Pone su propia carne a decir: con la lengua, su lengua, hace la palabra y la palabra deviene una instancia de lo real. Lengua del cuerpo, cuerpo de la lengua. (...) Sabe que debe crear para apropiarse, debe hacer la revolución en el lenguaje adueñándose de los medios de su producción que le fueron arrebatados. (...) Sólo quienes comparten esa particular extranjería en la palabra pueden hacer que otros mundos, otras cosas del lenguaje sean posibles. El camino, entonces, deviene empresa colectiva. (Flores, 2010: 11)

Un texto inédito que Susy interpreta con pasión en los *Poemarios TransPirados*, con musicalización de Karen Bennett²³, logra gran empatía entre el público y es el homenaje a Eva Perón, que surgió para el Día Internacional de la Mujer:

Yo, María Magdalena de un país de absurdo/Que me heredó mal o me entendió a medias/(...) La misma que ni el cáncer dejó sin palabras/(...) Ese hombre sin

²² Este texto fue musicalizado en varias ocasiones por el acordeón de Analía Pavicich en las performances en vivo en Casa Brandon, dándole un matiz profundamente íntimo y acompañando la interpretación dramática y conmovedora de Susy Shock.

²³ Artista trans porteña. Compositorx, músicx y cantante de rock. Guitarrista y cantante que, junto a Susy Shock, forma *Transilvania*, la primera banda de rock de chicas trans en la Argentina. Adaptaron el tema “Inconciente colectivo”, de Charly García: “Traba tu identidad/siempre la llevarás/dentro del corazón/Te puedes corromper/te puedes olvidar pero ella siempre está.” (Dema: 2013). Otro tema que reversionan es “Yo quiero ser una chica Almodóvar”, de Joaquín Sabina: “Yo quiero ser una chica Almodóvar: como la Susy, como Vida Morant...”

mí no es nada o sólo poco/Lo único que pudo, pero nadie escuchaba/(...) No me pinten lánguida, ni hada, ni buena, ni santa/Otra vez puta quiero, nauseabunda quiero/(...) Que entren a rodar de vuelta/Las sillas de rueda y las muñecas/Y los planes quinquenales y los hospitales con palaciegas arañas/Y se barra la patraña de los sinvergüenzas/O ¿qué se creen que esperan?/¿Qué creen que están esperando?/¿A Marx?/¿A Disneylandia?/No, falsos del orto/Flojos del orto/¡Evitalandia!/Ese territorio quieren/Todo ese territorio sueñan/Algunos hasta entregaron su vida creyendo que ésa era la Patria/Y después usted, General, me los echa de la Plaza/Si yo hubiese estado, otra sería la historia/O al menos, nuestra historia/(...) No como ahora, que la postal se le va deshilachando/Y le nacen hijas, como hongos/Ojalá tuviera rodete este presagio/Otro aluvión/Otro Pompeya/Ojalá no fuera sueño de muerta/Ilusión, extrañeza, última palabra.../Ojalá...²⁴

Con respecto a ponerse en la piel de otras personas o personajes, Leonor Arfuch recurre a Richard Rorty para explicar que:

(...) Esta experiencia de habitar otros mundos es indisoluble de la posibilidad de un progreso moral, en tanto la ampliación del conocimiento de los otros –y por ende, de sí mismo– se traduce en la extensión de nuestra comprensión de los seres humanos como incluidos en un nosotros. (2005: 29)

De esta manera, en el recorrido artístico musical y teatral realizado desde la Alemania de entreguerras a la Argentina del siglo XXI, pudimos ver los puntos en contacto entre las canciones de protesta en Europa del siglo pasado, en donde ya se subrayaban las cuestiones de género que caducaban y problematizaban a la sociedad. Con el artivismo de Susy Shock, a través de la poesía, el teatro y la música, también asistimos a performances en donde el arte está a disposición de lo político, de las preocupaciones sociales del momento y de lo que viene a romper con lo establecido.

♥ Divina Trans en colectivo

²⁴ Texto transcripto de grabación personal.

Por eso, te pido, mi hermanita guaraní, que te laves la cara, que te seques los mocos
y que salgamos nuevamente a la calle a seguir desordenando.

“Carta a la negra impaciencia (a Carlita Morales)” Susy Shock

Hay que abrir el corazón, no hace falta mucha ciencia.

Susy Shock

Señora de lo Trans,/sucia de pelo a rabo/y tan bendita:/concédeme la
voluntad/de alumbrarme y alumbrar,/dame fuerzas para batallar/con mi espada
brillante de ideas,/con mi lumpen mariposa de amar/y la humildad de saberme
diamante/de mi propio crear./Amén. Susy Shock (2011a: 3)

Así leemos la *Oración a la Divina Trans*, a quien dedica su primer libro bajo el nombre Susy Shock. El aletear de Susy, que lx distingue y lx caracteriza, hace foco en el hecho de la militancia desde lo colectivo²⁵, circulando por el amor: para sumar y rescatar voces antes silenciadas, para construir desde lo vincular, desde esa unión a través del beso y el abrazo²⁶. Un ejemplo concreto de esto fue la intervención poética, performativa, política y teatral llamada *El deleite de los cuerpos*, evento llevado a cabo el 24, 25 y 26 de mayo de 2012, con la participación de artistas y activistas LGTTTBI²⁷ de las provincias de Córdoba

²⁵ “Hay que apostar al encuentro y la autogestión, porque en el encuentro nos conocemos y perdemos los miedos y las soledades.” Susy Shock.

²⁶ Algo similar postula Francisco Vidarte en su *Ética marica* (2007): “Si la opresión es sistémica, una Ética LGTBQ deberá cubrir todos los frentes. Contra la opresión sistémica, sólo cabe la solidaridad. Toda acción que sea meramente egoísta, insolidaria, refuerza el sistema de represión general. (...) la tentación de recurrir a la exclusión, a la discriminación, a la opresión para luchar contra la exclusión, la discriminación y la opresión es muy fuerte. Y de esa tentación se nutre el poder y el sistema de prejuicios, privilegios y valores que hacen existir la homofobia al lado de otras muchas formas de discriminación.”

²⁷ Adherimos al punto de vista de Leticia Sabsay, que explica magistralmente en una nota al pie en su libro *Fronteras sexuales. Espacio urbano, cuerpos y ciudadanía*: “Al marcar la especificidad histórica de las luchas políticas por el derecho al reconocimiento, básicamente en el contexto latinoamericano, se ha optado por que la fórmula que identifica a la comunidad LGBT visibilice la diversidad de posiciones y no reduzca la complejidad de los colectivos trans, homologándolos como un solo sujeto, de modo que a diferencia de la clásica e internacionalmente conocida sigla LGBT, o la a veces más ampliada LGBTT (la cual refleja ya la

(Noe Gall, Emma Song, Gastón Malgieri), Tucumán (Bienvenida Barby Guamán) y Jujuy (ADN Shock: Charlee Espinosa) en alianza con Susy Shock, representante de la ciudad de Buenos Aires. También de esa fusión es que se desprende el concepto de *Artivista*: artista/activista, activista que se manifiesta a través del arte, artista que promueve sus ideales desde la acción, desde el incesante *aleteo colibrí*, que es hacer para visibilizar, para existir y para desocultar, desparramando verdades a corazón abierto.

Cuando Susy se enteró de que estaba investigando su obra, no dudó en enviarme material inédito, como el dedicado a La Loreta, “la travesti más aguda de los `90”. Primero podemos conocerla en “La Loreta” y “La Loreta enamorada” en *Relatos en canecalón*. “Irse” es el tercer relato, aún sin publicar:

Irse./La Loreta que no terminó la primaria, en su Tucumán de niño primero, solo tenía dos opciones: seguir los pasos de los más grandes rumbo a la cosecha o.../Irse./(...) Descolgarse. En realidad su alma ya se había ido de más niña, exilio adentro, la vez esa en el cuarto del fondo con el tío borracho ese, cuando decidió que ningún macho más la iba a tocar así./Irse./(...) Para volver todas las navidades repleta de regalos y ayudita económica aguantando ser llamadas en masculino en las cenas de la amorosa resurrección./Irse./Para llorar lejos de vez en cuando, no tanto por lo que una ha dejado, sino por lo que pudimos haber sido, esplendorosas y bien locales, iluminando nuestras calles y nuestros barrios con el canario propio de la diversidad.

Los recuerdos de “La Loreta” entroncan con el género de crónicas, como las que escribe Pedro Lemebel en su *Loco afán* (publicado por primera vez en 1996), otra influencia indudable en Susy Shock. Así como el chileno evoca las andanzas de las travestis de su país: Chumilou, la Pilola Alessandri, La Palma, La Loba Lamar, La Tora, La

distinción entre transexuales y transgéneros), o aun la inclusiva LGBTIQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer), en el contexto local se utiliza LGTTTBI (Lesbianas, Gays, Transgéneros, Travestis, Transexuales, Bisexuales, Intersexos). (Paidós, 2011: 60)

María Camaleón; y luego sus muertes por HIV SIDA, asimismo hace Susy, a su modo, con su “Loreta”.

Charlando con Susy luego del Poemario del mes de julio del 2013, me cuenta que está novelando la historia de la Loreta, que saldrá por entregas, en el género folletín, desde marzo del 2014, en una nueva revista que se llamará *Maten al mensajero*, de Ediciones *La parte maldita*. En una entrada reciente del blog *Boquitas Pintadas... un blog gay friendly*, del diario *La Nación* podemos enterarnos más con respecto a este nuevo proyecto:

Cuenta las desventuras de ese entrañable personaje que ya había aparecido en dos relatos anteriores en uno de los libros de Susy. Esta es una serie inédita, que saldrá número a número, por capítulos, con ilustraciones de Florencia Pastorella. La idea fue de Santiago Kahn, director de la revista. Él se propuso editar una revista en la que se publicará una novela por entregas, mes a mes. Kahn dice: “Con poco rigor científico decimos que es el primer folletín trava”. Quizá exista algún otro, pero en la Argentina no se conoce. Este es único, se llama “La Loreta”. (Dema: 2013)

Su folletín será el primero de cuatro en ver la luz en esta nueva revista, que también contará con otros formatos como la historieta, fotografía, aguafuertes, literatura juvenil, literatura breve y otros relatos. A la pregunta de *Boquitas Pintadas* de por qué empezar con Susy Shock, el director de la revista contesta:

Porque Susy es una de las artistas más potentes de nuestro tiempo. Es una narradora total. Y me gustaba la idea de que pudiera desarrollar una historia mes a mes en nuestras páginas. Cuando nos reunimos -fue una de las primeras convocadas- quedamos en ver un par de opciones, en base a cosas que venía escribiendo. Entre las variantes que nos acercó estaba “La Loreta” que ya había aparecido en dos relatos de uno de sus libros. Dos textos que te conmueven, que te llevan a leerle a otra persona en voz alta, a compartirlos, a llevarlos a clase con tus alumnos (me pasó a mí como docente) y entonces cuando estuvo la opción de que sea el eje del folletín fue ideal. (Dema: 2013)

Si en los relatos de vida de las travestis abunda el factor rechazo y exclusión familiar como disparador primero²⁸, en Susy Shock las condiciones son otras; podemos sumergirnos en esos orígenes a través de un testimonio inédito sobre sus padres, que Susy nos comparte exclusivamente para esta investigación:

Mis viejxs nunca dejaron de abrazar, aún sin entender algo o mucho de lo que pasaba. Aún con sus dudas por lo que ellxs tenían como discurso propio de lo que era y debía ser un varón y una mujer, nunca dejaron de abrazar. Por eso, aquella vez que entraron al baño y vieron a su pequeño primogénito con los zapatos y el vestido de la madre puestos no hubo señales de violencia ni de castigo, sino un preguntarse en voz alta si lo que ellxs sentían que debía ser estaba realmente y del todo bien, y así abrazado creció mi niño interno y pudo probar y jugar a crearse y recrearse sin el peso del rechazo de quienes tienen -en todo caso- la obligación amorosa de no hacerte sufrir. Ya que cuando nos piensan como personas trans, siempre lo hacen como si una naciera adulta, o de un repollo, como si ese estar en la calle, pariéndonos nuevxs, no fuera el resultado primero de un padre y una madre abandónicxs, expulsivxs, muchas veces abusadorxs y violentxs, que no pueden entender nunca que un/a hijx es siempre el y la otrx y no la propiedad privada a donde la heteronorma flagela y coarta libertades, por miedo, incapacidad o lo que sea. Por eso a Nelly y Ricardo yo lxs abrazo ahora que los años y la vida lxs han puesto a resguardo de esta colibrí en la que me convertí. Y esta certeza ganada en mi propia vida, me hace soñar y pelear por una infancia que pueda fluir y fluir sin tanto construirse en contra de todo, sino también con los vientos de la amorosidad a favor.

²⁸ Jorge Luis Peralta lee a Josefina Fernández (2004) quien, en base a entrevistas a travestis, analiza que: “En la mayoría de los casos se produce un alejamiento entre la travesti y la familia de origen. (...) la causa de la separación es ‘una situación muy dolorosa cuya responsabilidad se atribuye a la propia familia (...) y que vuelve inconcebible la permanencia en ellas.’” (Peralta: 2011). Y Berkins lo cuenta en primera persona, enumerando las luchas diarias de las travestis: “(...) lucha contra nuestras familias, que nos expulsan a temprana edad con la firme decisión de desterrar de sus livings el pecado (...)” (2009: 151)

El jueves 24 de octubre de 2013 falleció Nelly, la que fue primero mamá de Daniel, para luego saber convertirse y transitar ser la mamá de Susy; y como no podía ser de otra manera, Susy convirtió este hecho tan intenso en arte. Como el Gurú que transforma la oscuridad en luz, así hizo Susy con un hecho dramático, transformarlo en un relato lleno de luz y de amor, que compartió en su cuenta de Facebook el domingo 27 de octubre, “La Nelly”:

Se fue la Nelly, que era tucumana (...) se fue la enamorada de Edu y Mauri, se fue la hija mayor de la Rosa Lazarte, la mayor de 12 hermanxs, la misma de "Buena Vida y poca vergüenza", (...) se fue la que cuando yo era chiquita entró al baño y me vio con sus vestido y sus zapatos y jamás dijo ni hizo nada en contra, salvo más y más abrazar, (...) que fue entendiendo que ser madre no debe ser una obligación para aquellas otras que no puedan, no quieran y no les corresponda, por eso fue entendiendo (...) que también para las otras era necesario el aborto libre y gratuito, se fue una mañana junto a nosotrxs (...) y nos desdramatizó la muerte, porque así como unx vive debería también elegir morir, (...) ella que se tentaba en las misas, que nos prohibió velorio y curas "viejos chotos" en su final en esta Tierra, ella nos dejó la ganas de vida, y la certeza de que no estamos solxs, no nos construimos y reconstruimos solxs, (...) gracias por replicar su nombre, que no es el de mi y nuestra madre sino el de un gesto de ser, que necesitamos multiplicadxs, ese que abraza y abraza nuestra diferencia y todas las diferencias, y a vos, Nelly, gracias. Te amamos.

Resulta valioso enfocar en la militancia y el activismo LGTTTBI²⁹ que propone con su arte, a través del beso, el abrazo, el amor, y el sumar para combatir el capitalismo y el individualismo³⁰.

²⁹ Más allá de sus tres libros publicados y algunas notas en diarios y suplementos culturales, no existen estudios sobre su arte literario y performativo. A partir de la repercusión generada con la ponencia “Susy Shock: el inclasificable género colibrí” en el marco del *VIII Congreso Internacional Orbis Tertius – literaturas compartidas-* en La Plata en mayo del 2012, queda en evidencia que su obra no sólo es desconocida en el resto de Latinoamérica (Brasil, Chile, México, Uruguay, Paraguay), sino también en nuestro país. Algo similar aconteció en la presentación de la ponencia “Trans-gresiones en magenta. El aletear

Al leer la presentación que hace Mónica D'Uva del libro de Valeria Flores titulado *Deslenguada: desbordes de una proletaria del lenguaje* (2010), encontramos numerosos puntos en común con la labor de Susy Shock, es que ambas son activistas argentinas:

Ella sabe que sólo de forma colectiva la palabra inscripta se vuelve instituyente. Es por ahí que se cuele su estatuto performativo: el decir que al multiplicarse en las voces y extenderse en la temporalidad comunitaria (que entrelaza al pasado con el presente y el futuro) adquiere su eficacia y se vuelve sustento de lo real. (...) Ingresar al texto es aceptar la pavorosa circunstancia de la polisemia, la equívocidad, la falta de orillas donde anclar la mirada porque no hay origen ni tampoco fin. (12-13)

Queda manifiesto que existe una red de activistas argentinxs y latinomericánxs que comparte una lucha por la reapropiación de los derechos de las mujeres y de lxs disidentes

colibrí de Susy Shock como militancia”, en el *I Coloquio Internacional Saberes contemporáneos desde la diversidad sexual: teoría, crítica, praxis*, llevado a cabo en la ciudad de Rosario²⁹, en junio del 2012. Allí se hizo un recorte enfocado en el activismo: activistas LGTTTBI de México y Estados Unidos conocieron la militancia artística a través de las performances y textos poéticos y narrativos, y el cierre del encuentro estuvo a cargo de Susy Shock, con su performance en el Teatro La Comedia de esa ciudad, en un evento organizado por VOX Asociación Civil (grupo que lucha por los derechos civiles y sociales de lesbianas, gays, bisexuales y trans en toda la provincia de Santa Fe, sin distinción de sexo, edad, género u orientación sexual, valorando la diversidad y sirviendo como grupo de contención y trabajo para la comunidad transmitiendo valores humanos.).

³⁰ “La lucha contra la homofobia nacida desde una Ética LGTBQ no puede ser más que solidaria con otros grupos y participar de sus luchas, no por heroísmo de un sujeto autónomo que decide ser solidario libremente, ni porque seamos más buenas que nadie, sino para no reproducir nosotras lo mismo que nos mata. Esto no se consigue esperando milagrosamente a que todas las fuerzas antisistema que pululan en la sociedad acaben uniéndose por arte de birlibirloque [por arte de magia, por encantamiento], por sinergias ocultas y misteriosas. Esto se consigue teniendo las cosas claritas, siendo capaz de explicarlas, de contarlas, de difundirlas y de hacer que calen poco a poco entre cada vez más gente.” Justamente esto que explica Vidarte (2007) es el “método” o modo que consideramos que lleva a cabo Susy Shock en cada aparición o producción escrita pública.

sexuales, de lxs oprimidxs y marginadx; con lo colectivo como vía trascendental para lograr los objetivos que se proponen tanto desde el activismo como desde el arte.

♥ **Poemario Trans Pirado: discontinuidad e incoherencia de género-sexo-deseo**

Recuerdo una niña libre/Que alguna vez voló buscando el sol/Era yo.

“Sin las montañas”. *Casi normales*

El niño que sigo siendo y que siempre fui, está más libre y más juguetón bajo estas faldas que ahora se auspician en este futuro de horas inmediatas e infinitas trans.

Susy Shock

La lengua es el órgano genital de la escritura proletaria. Aprendí a pensar con la lengua.

Valeria Flores

La obra de Susy Shock dialoga constantemente con la discontinuidad entre género, sexo y deseo³¹, sumándole, además, la performatividad del cuerpo mutante en escena. En *Relatos en canecalón*, primer libro editado bajo el nombre Susy Shock, podemos leer “Cortito (a Edu y Mauri)”:

Debajo de mi pestaña falluta/este varón sigue amando el olor lirio/que sale de sus bocas/cuando fundidos no sabemos ya quiénes somos/solo lxs tantxs que fuimos/y ese divino hallazgo de todo lo que seremos/lo infinito que podemos dejarnos ser/ (...) porque lenguaje tocar es lenguaje decir/y más hacer/por eso este amor nos toca/nos trae de las pestañas hasta la varón/hasta el mujer/y andá a saber hasta dónde más/hasta qué humanidad nueva más. (40)

En este poema que cierra el libro, dedicado a los otros dos integrantes de esta “trieja” (término que supo utilizar para explicar la relación entre tres), Susy no sólo se

³¹ Lo entendemos con Butler: “(...) el género se construye culturalmente: por esa razón, el género no es el resultado causal del sexo ni tampoco es tan aparentemente rígido como el sexo. (...) la distinción sexo/género muestra una discontinuidad radical entre cuerpos sexuados y géneros culturalmente construidos. (...) aunque los sexos parezcan ser claramente binarios en su morfología y constitución (lo que tendrá que ponerse en duda), no hay ningún motivo para creer que también los géneros seguirán siendo sólo dos. (2010: 54)

reconoce como varón con pestaña artificial, sino que se permite experimentar con el lenguaje y su poder performativo, que al decir, hace³². En primer lugar está el amor, y transgrediendo la concordancia gramatical, aterriza en un plano que tiene que ver más con el deseo y con la vida, concluye con la idea de “la varón” y “el mujer”, se trata de humanidades que se atreven a descubrirse cambiantes, libres, lúdicas, amorosas y desprejuiciadas.

Sin dudas, uno de los poemas que más representan a Susy Shock, y con el que abre cada noche de los *Poemarios Trans Pirados* en Casa Brandon, es “Reivindico mi derecho a ser un monstruo”, frase de Marlene Wayar³³. Se trata de una especie de manifiesto condensado que de alguna manera es carta de presentación para cada nuevo espectador, y verdadera reivindicación del devenir trans, y de la elección de circular por fuera de la norma:

Yo, pobre mortal,/equidistante de todo/yo, D.N.I: 20.598.061,/yo, primer hijo de la madre que después fui,/yo, vieja alumna/de esta escuela de los suplicios./Amazona de mi deseo./Yo, perra en celo de mi sueño rojo./Yo, reivindico mi derecho a ser un monstruo./Ni varón ni mujer./Ni XXY ni H₂O./Yo, monstruo de mi deseo,/carne de cada una de mis pinceladas,/lienzo azul de mi cuerpo,/pintora de mi andar./No quiero más títulos que cargar./No quiero más cargos ni casilleros a donde encajar/ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia./Yo, mariposa ajena a la modernidad,/a la posmodernidad,/a la normalidad./Oblicua,/bizca,/silvestre,/artesanal./Poeta de

³² Así lo explica Macky Corbalán en “Maravillas de una lengua inmarcesible”: “No articular el cuerpo al lenguaje, sino que el cuerpo sea el lenguaje (...) la lengua ‘delira’: inventa dentro de una lengua, una lengua nueva. (...) una escritura que `está sucediendo` todo el tiempo.” (Flores: 2010, 15)

³³ Marlene Wayar es psicóloga social y activista trans argentina, nacida en Córdoba. Es Coordinadora general de Futuro Transgenérico y Co-fundadora de la Red Trans de Latinoamérica y el Caribe “Silvia Rivera”. Es Directora de “El Teje”, el primer periódico travesti de Latinoamérica, desarrollado a partir de un taller realizado en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Estudió Psicología social en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Es una de las fundadoras de la “Cooperativa Textil Nadia Echazú”.

la barbarie/con el humus de mi cantar,/con el arco iris de mi cantar,/con mi aleteo:/Reivindico: mi derecho a ser un monstruo/¡Que otros sean lo Normal!/El Vaticano normal./El Credo en dios y la virgísima Normal./Los pastores y los rebaños de lo Normal./El Honorable Congreso de las leyes de lo Normal./el viejo Larousse de lo Normal./Yo solo llevo la prendas de mis cerillas,/el rostro de mi mirar,/el tacto de lo escuchado y el gesto avispa del besar./Y tendré una teta obscena de la luna mas perra en mi cintura/y el pene erecto de las guarritas alondras./Y 7 lunares,/77 lunares,/qué digo, 777 lunares de mi endiablada señal de crear/mi bella monstruosidad,/mi ejercicio de inventora,/de ramera de las torcazas./Mi ser yo, entre tanto parecido,/entre tanto domesticado,/entre tanto metido de los pelos en algo./Otro nuevo título que cargar:/¿Baño de Damas? ¿o de Caballeros?/o nuevos rincones para inventar./Yo, trans...pirada,/Mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada,/la que no pide más permiso/y está rabiosa de luces mayas,/luces épicas,/luces parias,/Menstruales, Marlenes, Sacayanes, bizarras./Sin Biblias,/sin tablas,/sin geografías,/sin nada./Sólo mi derecho vital a ser un monstruo/o como me llame/o como me salga,/como me pueda el deseo y las fuckin ganas./Mi derecho a explorarme,/a reinventarme./hacer de mi mutar mi noble ejercicio./Veranearme, otoñarme, invernarne:/las hormonas,/las ideas,/las cachas,/y todo el alma/Amén. (2011b: 10-12)

Notamos que la revolucionaria propuesta de no pertenecer a ninguno de los géneros establecidos a priori, con el lema “Ni varón ni mujer. Ni XXY ni H₂O”³⁴, que Susy Shock logra llevar a la práctica en sus intervenciones artivistas³⁵ y en su ser Susy, tiene un correlato con las teorías que explica Judith Butler acerca de la identificación genérica:

³⁴ Butler explica que: “La matriz cultural –mediante la cual se ha hecho inteligible la identidad de género– exige que algunos tipos de ‘identidades’ no puedan ‘existir’: aquellas en las que el género no es consecuencia del sexo y otras en las que las prácticas del deseo no son ‘consecuencia’ ni del sexo ni del género.” (2010:72)

³⁵ La artivista Valeria Flores (2010), con una claridad deslumbrante, también escribe al respecto de la mutabilidad de las identidades, explicando su propuesta revolucionaria: “La proletaria del lenguaje deserta de

Identificarse con un género bajo los regímenes contemporáneos de poder implica identificarse con una serie de normas realizables y no realizables y cuyo poder y rango precede las identificaciones mediante las cuales se intenta insistentemente aproximarse a ellas. Esto de “ser hombre” o “ser mujer” son cuestiones internamente inestables. Están siempre acompañadas por la ambivalencia precisamente porque toda identificación tiene un costo, la pérdida de algún otro conjunto de identificaciones, la aproximación forzada a una norma que uno nunca elige, una norma que nos elige, pero que nosotros ocupamos, invertimos y resignificamos, puesto que la norma nunca logra determinarnos por completo. (2008: 186)

Y volviendo a nuestro país, Diana Maffía, compiladora de *Sexualidades migrantes. Género y transgénero*³⁶ (2009), también está a cargo de la “Introducción” con una explicación contundente y clara que describe la violencia que ejercen las instituciones sobre las identidades de género:

Afirmar que los sexos son dos, es afirmar también que todos estos elementos irán encolumnados, que el sujeto tendrá la identidad subjetiva de género de su sexo anatómico y cromosómico, lo expresará y aceptará los roles correspondientes, y hará una elección heterosexual. Lo que escape a esta disciplina se considerará perverso, desviado, enfermo, antinatural, y será

ser transmisora del paradigma del silencio, porque no se trata sólo de la prohibición de expresar o decir, sino también de la capacidad de nombrarse a sí misma. (...) Frotar la lengua contra la linealidad gramatológica de los nombres, un ambigüo ejercicio erótico que deviene deseo de disrupción poética. Deslenguada no es mi identidad, es una forma mutable de vivir el mundo contra etiquetas y frases cementadas. (24) Algo similar ocurre con la narrativa de Menstrual según Peralta: “El deslenguado ‘mal/decir’ de Menstrual es una forma de manifestar rechazo y aversión por las formas correctas que impone el heterosexismo compulsivo. (2011)

³⁶ Este libro cumplirá diez años de su primera edición (2003) el próximo 4 de noviembre de 2013, con festejo en el espacio de Diana Maffía en San Telmo, llamado *Tierra Violeta*, en donde ahora está funcionando la biblioteca Feminaria y se producen encuentros y seminarios relacionados con el género y la diversidad sexual.

combatido con la espada, con la cruz, con la pluma, con el bisturí y con la palabra. (8)

Y para cerrar esta “Introducción” al libro que compila, Maffía aclara los objetivos del libro, que están en completa sintonía con la propuesta de Susy Shock: “su fin último no es otro que el de la ética: la felicidad humana.” (10)

Pero al hablar de ellas, nos parece más justo e interesante darles la voz a las verdaderas protagonistas: las travestis (en un artículo del mismo libro que compila Maffía). Esto es algo aprendido al hablar con ellas, que manifiestan que frecuentemente se sienten *cosificadas*, ubicadas en un lugar de “objeto de estudio”, gracias al cual lxs estudiantes hacen carreras y avanzan en sus profesiones. Sin embargo, Lohana Berkins ha declarado que: “las travestis encontramos en el espacio universitario buenos/as aliados/as. Algunas integramos hoy el Área de Estudios Queer y Multiculturalismo de la Universidad de Buenos Aires” (Berkins, 2009: 148). Ellas luchan por acceder también a la formulación de teorías sobre su colectivo y a ser escuchadas con sus propias voces, sin tanta mediación y análisis; es por eso que transcribiremos a continuación el valioso y transparente testimonio de Lohana Berkins sobre la mirada que ellas han ido construyendo sobre ellas mismas:

Nosotras no quisimos sujetarnos a vivir en función de ese rol que estaba determinado simplemente por nuestros genitales y nuestro sexo. Muchas cosas hacen a una persona y no sólo la circunstancial realidad de sus genitales. Ser transgénero es tener una actitud muy íntima y profunda de vivir un género distinto al que la sociedad asignó a su sexo. No se trata de la ropa, el maquillaje o las cirugías... Se trata de maneras de sentir, de pensar, de relacionarnos y de ver las cosas. Este género, de alguna manera elegido o autoconstruido, no debe ser uno de los dos géneros que impone el sistema patriarcal. Nosotras pensábamos que nuestra única opción (si no queríamos ser varón) era ser mujer. (...) Hoy tratamos de no pensar en sentido dicotómico o binario. Pensamos que es posible convivir con el sexo que tenemos y construir un género propio, distinto, nuestro. Nosotras hacemos una transición dentro del sistema sexo género. (...) Nosotras no nos hemos encontrado a gusto como personas

condicionadas masculinamente. (...) Somos traidoras del patriarcado y muchas veces pagamos esto con nuestras vidas. (2009: 154-155)

🚩 2-Batato Barea, Susy Shock y el género colibrí que los reúne

♥ Devenir “colibrí”

No quiero ser un señor, tampoco quiero ser dama
Yo quiero ser otra cosa, ser lo que me dé la gana.

Susy Shock

Soy lo que quiero ser: hoy soy eslovena.

Susy Shock

Este pájaro es más que estas plumas.

Susy Shock

Este género “colibrí”³⁷ al que Susy mismx, risueña e irónica, adscribe, es, no el resultado, pero sí el constante devenir y mutar, la transformación infinita que va de la mano de su hacer político, de su ideología cultural. Hablar de un género “colibrí”, nos remite inmediatamente, como homenaje, al inolvidable “clown-travesti-literario” de los años 80: Walter Salvador “Batato” Barea y su presencia fugaz pero intensa en nuestra cultura nacional. Con Batato, Susy liga su parte más actoral y de teatrística independiente -como espectadora entusiasta en el *Centro Cultural Rojas* y en el mítico *Parakultural*- con lo que luego convertiría en la definición poética de su autopercepción de género, lúdica como una clown: el *género colibrí*. Una manera sincera y cercana de definir a Walter Salvador “Batato” Barea surge en la investigación de Dubatti, puntualmente en un testimonio de un amigo íntimo del “clown travesti literario”, Tino Tinto: “Lo que más me enseñó Batato es que él hizo lo que quiso, afuera del escenario y arriba del escenario, en su gloria y en su infierno.” (72).

A Batato le debemos el hecho de ser la simiente de lo que luego sería el *devenir* Susy Shock. En el programa de mano de un espectáculo de Batato del año 1986, figuraba la

³⁷ “Los géneros no pueden ser ni verdaderos ni falsos, ni reales ni aparentes, ni originales ni derivados. No obstante, como portadores creíbles de esos atributos, los géneros también pueden volverse total y radicalmente *increíbles*.” (Butler, 2010: 275)

siguiente leyenda disparatada vinculada al universo colibrí: “La recaudación de este espectáculo será destinada a la construcción de coturnos para colibríes.” (Dubatti, 1995: 84). Es que Batato formó parte de lo que Jorge Dubatti llama la “dramaturgia argentina de los años perplejos” de fines de siglo, que podría definirse como un “teatro de la metamorfosis”, sujeto a constantes cambios y con una mirada del mundo propia de cada artista (1995: 45). Así, la idea de colibrí, parecía ser su sello personal en una época en que la creatividad y la ruptura con lo establecido irrumpían luego de los años de la dictadura en nuestro país.

Susy no quiere ser clasificada, encasillada ni clausurada, en lo que respecta a género, sexo, deseo o profesión. Ya hace treinta años, en Argentina, Batato le escapaba a los rótulos convencionales con respecto al género, por eso creemos que sería un pionero de lo trans³⁸ desde el arte. En *Batato Barea y el nuevo teatro argentino*, Jorge Dubatti nos cuenta que:

Hacia 1989 Batato incluyó en una de sus gacetillas curriculares unas líneas “autobiográficas” que ponen en evidencia aspectos de su autodefinición (tanto en cuanto a su personalidad en general como a su estética en particular) y que resultan hoy sumamente útiles para comprender su obra (...): “Clown-travesti es como me defino, si es que hay que dar idea de algo.” (1995: 99-100)

Susy escribió relatos y poesías sobre él en todos sus libros publicados; en el primero, todavía firmado por Daniel Bazán Lazarte, en “Batato”, se pregunta reiteradamente:

¿Qué es? ¿qué fue? y ¿qué será?/nunca lo sabremos/menos lo sabrán los que sólo usan sus pijas/para procrear Especie y ya/Descifrar su chiste/ es matar al jodido burgués sediento de finitas respuestas/que jamás se tocará el culo/por temor a

³⁸ “Las personas transgénero son aquellas cuya identidad o expresión de género difiere de las expectativas convencionales sobre el sexo físico. La Identidad de Género es el sentido interno que uno tiene de ser hombre o mujer, lo cual es comúnmente comunicado a los/as demás a través de la Expresión de Género (ropa, corte de cabello, gestos).” (Giberti, 2009: 41)

excitarse/y si lo hace huirá rápido a confesarse a la Iglesia (...) ¿Qué es?...¿qué somos?/¿qué fue?...¿qué fuimos?/¿y qué será?...¿y qué seremos?/Batata tarea. (2007: 77-78)

En una entrevista con Dubatti, el artista plástico Seedy González Paz, curador de la *Casa-Museo Batato Barea* “Batatópolis”, hablando de los años 90 y las performances de Barea, revela un curioso y posible origen de lo travesti en Batato:

Batato ya tenía tetas grandes. Recuerdo una *performance* (...). Ahí se tiraban panes. Yo me encargaba de la parte estética. (...) El pan, de por sí, ya es algo muy relacionado a lo religioso. Buena parte del arte de Batato tenía relación con lo religioso de una manera especial, especialmente con lo oriental, según mi criterio. (...) Inclusive el travestismo puede haberle venido de ahí. Por la cosa oriental del *kabuki*. El travestismo oriental está conectado con el entrenamiento de los actores y con las drogas. (...) Pienso que lo que hacía Batato tenía que ver con todo eso. (1995: 147)³⁹

Sin embargo, más adelante en la misma entrevista, descubrimos que Batato no era “un travesti”, ya que estaba en contra de los rótulos y encasillamientos, -al igual que hoy en día Susy Shock-:

A él lo jodía todo lo que tenía que ver con la autoridad. Con esto me refiero al servicio militar, la Iglesia, la familia, el manejo de la cultura e inclusive el travestismo. Porque eso hay que remarcarlo. Batato no era travesti. Era clownesco, pero más de cotillón. No era un travesti de purpurina y plumas. Tenía un fuego, una llamarada, algo así como la acrobacia del sexo: “Caigo o

³⁹ Si tomamos este testimonio en cuenta, podemos relacionar el hecho de que el colibrí es un animal sagrado para las religiones orientales, considerado la representación del amor y de la alegría. Se cree que su poder ayuda a ver lo bueno en las otras personas. (<http://takiruna.com/2010/02/22/animales-de-poder/>). Giberti le dedica un apartado de su capítulo a *La espiritualidad*, y con respecto a la identidad transgénerica señala que adquiere una vigencia tutelar: “en el sentido de disponer de una intuición (de una mirada) que lxs diferencia de otra gente y lxs posiciona en la aspiración de una iniciación espiritual.” (2009: 63)

no caigo”, pero nada más. Lo de él pasaba por ahí. Él estaba en contra de los encasillamientos. (...) Pero Batato tenía siempre algo de quiebre. Cuando iba a votar, tenía que ir a la mesa de los hombres y llegaba con una melena, aros blancos, anteojos blancos... (154-155)

Ya en *Relatos en canecalón*, Susy Shock rememora sus comienzos, siempre con la presencia de Batato cerca, en “Arte dramático” narra:

(...) Corrían los ´80, cuando, tímida mi alma, correteó sus primeros trajines bajo el amparo canecalón de Susy; esa que soy hoy y que empezó su viaje de ida sin freno, rumbo a la definitiva recreación en pleno regreso democrático. Con los australes y Batato Barea de protagonistas, subida por primera vez a este vértigo de taco aguja corrí a ver a Los Macocos en el viejo Rojas (...) (2011a: 7)

María José Gabin, integrante de *Las Gambas al ajillo* en la época del *Parakultural*, da testimonio sobre Batato y lo define con gran sensibilidad, acercándolo aún más a lo que representa hoy en día la figura de Susy Shock que venimos desarrollando en este trabajo:

(...) Batato era un espécimen, un andrógino, una cosa irreal. Era algo muy fuerte: algo inclasificable. (...) Era una personalidad difícil de definir. Andrógino es el término que más me gusta. (...) Creo que se dio todos los gustos que necesitaba: se puso las tetas y eso lo encantaba, formaba parte de él. (...) Él era un payaso del siglo veintiuno. Un payaso andrógino. Esa es una imagen que lo dibuja bien. (...) Cuando lo veías no podías encasillarlo y quedarte tranquila. Incomodaba un poquito. Esa incomodidad forma parte de lo más creativo, nuevo e interesante que generó. Hay muy pocos artistas capaces de producir esa ambigüedad. (Dubatti, 1995: 174-178)

Y específicamente con respecto a lo sexual y andrógino en Batato, Gabin opina:

[L]a androginia tiene que ver con una combinación de los sexos y me voy a atrever a decir que es lo más perfecto: que alguien pudiera tener la sensibilidad de una mujer y la fuerza de un hombre, la inteligencia distinta de los dos.

Cuando esa combinación es interesante es perfecta. (...) [E]ra un tipo muy sensible y creo que eso venía de la combinación de los sexos. Era el andrógino perfecto. (...) Para definirlo siempre hay que recurrir a una mezcla de cosas. Batato fue alguien mágico, realmente un iluminado, que nos dio luz a todos. (174-175)

“Tic” es el poema con dedicatoria a “Batato” que Susy escribe en su último libro editado, *Poemario Trans Pirado*: “Mirá vos,/te ridiculizaste/para zafar del agravio/y en ese tic encontraste tu sentido./Payaso-hermana con dos tetas/y una mariposa en la mano” (2011b: 18). Así, queda explicitado el fuerte vínculo entre el clown que se atreviera a lo trans, y anticipara el movimiento “queer” en Argentina (con sus performances sobre textos de Néstor Perlongher⁴⁰, Alejandra Pizarnik, Fernando Noy, Alfonsina Storni, Susana Thénon) y nuestrx artista Trans Piradx. Acaso por ese antecedente, influencia para muchos artistas del *under* actual, Susy Shock, entrevistadx para el Suplemento *Soy* de Página 12 en enero del 2009 vaticinara con fe, en una nota titulada *Bizarra noche y día*, por Juan Tauil: “Hay un futuro transgenérico donde todos somos todo, eso es lo que se viene.”.

Susy es creadorx y artesanax de su cuerpo y de su género, decide explorarse y experimentar sin rotular, sin limitarse a colocarle un nombre fijo a su *devenir Susy*. Cuando en la calle, o en un taxi, le preguntan cómo dirigirse a su persona, responde simplemente: “decime Susy”. Y es que, el género se da en lo vincular -como las identidades- es un conjunto de relaciones, y no un atributo individual. Así lo desarrolla Leonor Arfuch: “La identidad sería (...) una construcción nunca acabada, abierta a la temporalidad, la

⁴⁰ Epps resalta el papel que tuvo Perlongher como anticipador de la teoría “queer”: “Auto-conscientemente anacrónica, la escritura de Perlongher es también inconscientemente previsor, anticipando (...) toda una serie de planteamientos, procedimientos y postulados de la teoría *queer* o, si se quiere, de la “queer theory”. El énfasis en la deriva, la interrelacionalidad, la teatralidad y la fragmentación; su defensa de prácticas y vivencias anti-normativas y anti-asimilacionistas; su crítica ambivalente de la identidad como punto de partida y punto de llegada de la actividad política; su rechazo de reduccionismos y totalizaciones tanto genérico-sexuales como políticos (...)” (2008: 916). Esto se constata en tres libros que compilan su obra: *Papeles insumisos* (Arcos: 2004) y *Prosa plebeya* (Colihue: 2008) y *Poemas completos* (La Flauta mágica: 2012)

contingencia, una posicionalidad relacional sólo temporariamente fijada en el juego de las diferencias.” (2005: 24)

Susy se despide, en el *Poemario Trans Pirado* del mes de abril de 2012, con el siguiente mensaje referido al cosmos colibrí:

(...) Vamos a descifrar a Batato, el quía nos dejó unos cuántos jeroglíficos que hay que descifrar, en eso está ni más ni menos que, capaz que nuestra identidad, ni más ni menos. Detrás de eso hay algo. “¡Nos expropiaron a Batato!”, acota Marlene Wayar desde el fondo. Estamos en busca de quiénes somos, ni más ni menos, es un concepto de pelea latinoamericana, no solamente trans. Está bueno también hacer la diferencia, diferenciarnos políticamente en lo que buscamos, porque no es lo mismo lo que buscamos. Algún día iremos a la par. En otro momento será el momento de la tribu y el país colibrí: no vamos a tener policías ni Papa⁴¹.

♥ Circular el amor

El amor es torbellino de pureza original
hasta el feroz animal susurra su dulce trino,
retiene a los peregrinos, libera a los prisioneros,
el amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño
y al malo sólo el cariño lo vuelve puro y sincero
“Volver a los 17”. Violeta Parra

¡Que el amor deberá ser otra cosa! Una nueva manera, también.
“Carta a la negra impaciencia (a Carlita Morales)”. Susy Shock

Este canto alegre que es la amistad
De saber que hay alguien que ama por amar

⁴¹ Desgrabación personal del *Poemario Trans Pirado* del mes de abril de 2012. Es necesario aclarar que aún no había sido elegido el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, como el nuevo Papa argentino *Francisco I*°.

En una entrevista publicada recientemente por el Suplemento *Soy* de Página 12, “El colibrí canta hasta morir”, Susy responde a la pregunta de Liliana Viola con respecto al comienzo de la historia de amor con Eduardo y con Mauricio:

Nos dimos cuenta de que la cosa tenía que ser circular. O que lo era. (...) Lo circular está en lo genital y en lo amoroso. Ya llevamos casi diez años. La armamos como nos salió, no tenemos referencias de ser tres. (Viola: 2013)

Y esto que a simple vista parecería un dato de su vida íntima y privada, acaso lo sea, pero también se refleja en su modo de intervenir artística y políticamente, ya que en Susy todo dialoga y refuerza su tesis vital, conjugando lo público con lo privado. No es un detalle menor el hecho de que la rodee lo que podemos llamar su “familia artística y elegida”: sus compañeros antes mencionados, que cobran las entradas al *Poemario Transpirado* y manejan las luces y el sonido, que a veces participan tocando algún instrumento o con textos poéticos que Susy incorpora a su performance mensual en Casa Brandon. También están sus amigxs más cercanxs: Marlene Wayar, figura fiel, presente con sus carcajadas y sus comentarios como público y a veces como voz informativa de hechos políticos y de militancia en micrófono que le otorga Susy; Karen Bennett, Carla Morales, Lisa Kerner (una de las dueñas de *Casa Brandon*), Sol Penelas, Caro Bonillo y músicos y artistas invitadxs. Siguiendo con este amor circular y con este circular el amor, nos podemos encontrar con un poema que Gustavo Pecoraro⁴² le dedica a Susy en su último libro *Deseo. Palabras en el viento*, poemario que a su vez está prologado por Gastón Malgieri –quien participara de la intervención activista *El deleite de los cuerpos*-, el título es “Colibrí”:

⁴² Periodista, escritor y activista por los derechos LGTTTBI. Invitado como panelista al II Coloquio Internacional “Saberes Contemporáneos desde la diversidad sexual: teoría, crítica, praxis.”, en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, identificó su escritura como *poesía política*, lo que lo define también como *artista*.

No dejes de hablar marica,/llena estás de labia y arte,/pachamama cacique,/hembro,/macha,/bendito es tu suelo que beso,/sagrado tu arte que adoro,/voraz tu mirada diversa,/colibrí./Divinidad trans pirada,/de fieles locas y de trans,/de lesbas y vos,/manginis,/wayares,/suasas,/morantes./No dejes nunca,/que pare tu abanico,/ni vacíes tu copa,/ni calles tu caja,/ni ocultes tus ojos./Gritame al oído/tus bagualitas,/teneme de esclavo si te sirve,/...batatamente todo sucede. 21 diciembre, 2010 (Pecoraro: 23)

Con respecto a los vínculos entre lxs amantes y las parejas, Susy tiene propuestas que desnaturalizan la violencia de género y los roles de poder en el amor. Unas veces, a través de textos poéticos y otras veces, con canciones didácticas; es el caso de “Las olvidadas”:

Me iré a buscar entre las canciones/Una piel caliente pa´ olvidar dolores/Algún ser que sepa de amores y duda/Una piel que nunca haya sido muy pura/Entre chacareras, sueños, y vidalas/De la tierra misma construiré mi casa/Pa´ que vengan siempre las olvidadas/Que menos la suerte todos han golpeado (...)

♥ Noches Bizaras en corsé, noches de cabaret...

Qué hacés pebetx, tan triste y *alone*, venite a nuestro show...

Canción de apertura y cierre de las Noches Bizaras

Sábado de función. Debajo de mi abajo, iba desapareciendo un ser para nacer otro más afinado, más gato, más de bizzaría y show.

“Tacos”. Susy Shock.

Las *Noches Bizaras* nacen en *Giribone*, espacio de autogestión artística, en el año 2001. Actualmente, son ciclos mensuales, que tienen lugar el tercer sábado de cada mes, en *Burlesque*, a pocas cuadras del Congreso. En ese territorio alternativo, Susy Shock recrea personajes y comparte la escena junto a un elenco estable de artistas (la actriz y clown Vanina Grossi, la actriz y cantante Paula Garnier), con invitados, como Marlene Wayar, que oficia de presentadorx, Karen Bennett, bandas musicales y artistas del *under* que se

suman cada mes para formar esa variedad dinámica, basada en la improvisación y con gran pasión por sostener un espacio de creación independiente y artesanal.

En aquella primera entrevista en el Suplemento *Soy* (2009), Susy explica su origen, en íntima relación con las *Noches Bizarras*:

(...) aparece Susy, por esa posibilidad de probar desde mi otro yo. Al principio de las Noches Bizarras, el personaje de Susy era el de una travesti, hacía chistes bien travestis... pero cuando empecé a profundizar en mí y empecé a juntarme con los movimientos travestis, fue mutando a un hecho político. Y el personaje dejó de serlo porque empezó a transitar zonas mías.

Lo bizarro toma forma en un espacio que habilita la exploración, la interacción con el público y la mezcla de registros actorales y musicales, con personajes fuera de la norma, en su mayoría grotescos⁴³. Así entiende Susy las identidades que se han configurado hasta el día de hoy en nuestro país. Con Arfuch, pensamos que desde la perspectiva deconstructiva de los estudios culturales:

(...) la pregunta sobre cómo somos o de dónde venimos (...) se sustituye por el cómo usamos los recursos del lenguaje, la historia y la cultura en el proceso de devenir más que de ser, cómo nos representamos, somos representados o podríamos representarnos. No hay entonces identidad por fuera de la representación, es decir, de la narrativización –necesariamente ficcional- del sí mismo, individual o colectivo. (2005: 24)

Siguiendo con el tema de las identidades dinámicas, hacia el final de su libro *Poemario Transpirado*, Susy refuerza con una enumeración que configura múltiples sentidos: Furia/luz/mariposa/gen/roja/amapola/manta/noche/taco/poema de la lora desenjaulada.” (2011b: 68).

⁴³ En una comunicación personal Susy Shock nos cuenta que una gran influencia en su construcción artística y social desde el teatro es el grotesco criollo, esa mezcla, esas identidades trans migratorias, y la interioridad de cada personaje.

Con esta enumeración metafórica en su poesía, nos lleva a distintas áreas de su artivismo con sólo nombrar unas pocas palabras. En “furia”, podemos ver representada la militancia y los sentimientos ante la discriminación y la marginación; “luz” se conecta más con ese costado de combate desde un lugar no tan transitado en la militancia, que también dialoga con la idea de lo colectivo en la lucha por la igualdad; “gen” en claro vínculo con el mundo clínico y genético, con lo biológico; “roja” en contacto con la sangre y la lucha desde la izquierda; con la serie de palabras “amapola”-“manta”-“noche” se liga un espacio de lo íntimo y lo privado, que también es político; para llegar al final de la enunciación que se transforma en un devenir, como las identidades, con el “taco” símbolo fiel representante de una persona trans, y el “poema de la lora desenjaulada” que logra un canal expresivo en ese nuevo mutar. Es a través del arte y de la transformación que la poesía se vuelve aún más relevante y visual; es en el show y en la performance que el mensaje encuentra su verdadero sentido político.

🚩 3- Peripecias Trans en épocas de la Ley de Identidad de Género

♥ Susy Shock y la matriz trans: desmontar y desmaquillar la “Identidad”

En un mundo de gusanos capitalistas hace falta coraje para ser mariposa.

Lohana Berkins

Alguien del otro lado del vagón me pone cara de asco. Pienso en la heroína de Shiva⁴⁴. Las trans en la vía pública deberíamos tener una alarma para llamarla inmediatamente.

“Heroína”. Susy Shock

A partir de charlas informales con Susy Shock, uno se puede enterar de que ser trans, definirse, de alguna manera *trans* en lugar de *travesti*, tiene que ver con una teorización del acto performativo e identitario. Es la búsqueda de un sustento teórico por sobre la acción concreta del travestismo. Sin embargo, se orienta a la posibilidad del cambio constante y la contraposición de conceptos. Susy pertenece a la organización *Futuro Transgenérico*, coordinada por Marlene Wayar. Desde allí surge la necesidad de reflexionar sobre el colectivo trans, reconociéndose como trans latinoamericanxs, sujetxs políticxs activxs. De esta manera, se establece una matriz trans, que se permite la búsqueda y el cambio constante, investigar con los cuerpos, los deseos, los géneros; y primordialmente, apuntar a la transformación y al devenir en cada representación con sus textos publicados e inéditos.⁴⁵

⁴⁴ Shiva es el personaje transformista del actor Johan Paul Ramírez, con quien Susy escribió el guión de una historieta -inédita- con dibujos del dibujante y caricaturista Rubén Gauna; que problematizaba la vida de las personas trans. El personaje heroína trans es SHIVA que llegaba para salvar a las mujeres trans de la discriminación que sufrían, por ejemplo, en el ámbito de lo público (hospitales, escuelas, comisarías). [Este guión es previo a la creación del primer Bachillerato Popular Trans “Mocha Celis” y a la sanción de la Ley de Identidad de Género, ambas en el año 2012.]

⁴⁵ Es el caso del homenaje a Eva Perón antes citado, que Susy Shock configura en primera persona, dándole la voz a Eva, ejercicio poético emparentado con las versiones de Perlongher y Copi en el tríptico *Evita vive* (Perlongher: 2008) y la obra teatral *Eva Perón* (Copi: 2007). Lo mismo ocurre con el tercer relato dedicado a La Loreta, *Irse*, que Susy lee en los poemarios, ambos textos aún sin publicar.

Debemos destacar y reconocer que esta búsqueda de una identidad travesti, en sus orígenes, también le debe mucho al feminismo⁴⁶. Como narra detalladamente Lohana Berkins en un artículo admirable llamado “Un itinerario político del travestismo”, acerca de los primeros pasos organizados del colectivo travesti:

Varios años deberán pasar para autopercebirnos como personas con derechos o con una identidad propia, ni masculina ni femenina. Estos temas nos llegarán a través del feminismo. Conocer a las mujeres feministas nos pone frente a una serie de preguntas vinculadas a nuestra identidad. ¿Qué somos las travestis? ¿Somos varones? ¿Somos mujeres? ¿Somos travestis? ¿Qué quiere decir esto? En la búsqueda de respuestas a estos interrogantes, creamos dos organizaciones más: Asociación Lucha por la Identidad Travesti (ALIT) y Organización de Travestis Argentinas (OTRA). (2009: 147)

En su último libro, *Poemario Trans Pirado*, Susy Shock se anima a conjugar el verbo *ser*, en primera persona, en dos oportunidades. Para emprender el viaje en el poemario, en un texto ya escrito en agosto de 2007, primero se cuestiona:

¿Qué soy? ¿Importa? (...)”Soy arte”, digo, mientras revoleo las caderas y me pierdo/entre la gente y su humo cigarro y su brillo sin estrellas y su/hambre de ser./Travesti outlet/bizarría del ángel/o el cometa que viene a despabilarte el rato que estemos (...)/cada “Noches Bizarrras” crecemos y no importa qué somos, si/alcanzamos a poder serlo (...) (2011b: 8)

⁴⁶ Sin embargo, no podemos pasar por alto que al colectivo de mujeres feministas le ha costado muchísimo la aceptación e integración entre ellas. La misma Lohana Berkins lo explica más adelante en el mismo artículo, con su testimonio: “(...) compartiendo este espacio con compañeras feministas, algunas de nosotras comenzamos a levantar las banderas de este movimiento e incluso a definirnos también nosotras como feministas. No obstante, la mirada de algunas de ellas sobre nosotras sigue situándonos en nuestro origen biológico masculino. (...) La identidad travesti inquieta aún hoy al colectivo feminista al punto de introducir una ruptura dentro del movimiento que aún no está saldada.” (2009: 148-149)

Otro ejemplo que habla de la identidad trans en primera persona, lo hallamos en la última parte del prólogo al libro *Poemario Trans Pirado*, ya que presenciamos ante nuestros ojos la transformación y la fusión de identidades en una misma persona:

Soy Susy y soy todos los Danieles que tuve, que tengo y que tendré, y cada vez que soy más Susy, me voy más sucia y masculina con mi hembra creada por el lado del camino, ese que me sigo abriendo e inventado...Susy Shock./Daniel Bazán Lazarte/Daniel Shock Lazarte/Susy Lazarte Shock. (2011b: 7)

En concordancia con Judith Butler, es imposible separar el género de las intersecciones políticas y culturales de donde emerge y se desarrolla. Susy Shock se expresa políticamente a través de su arte múltiple, con su escritura, mediante la recitación; y cantando las coplas colectivas que comparte con el público. Es la integración de varias disciplinas que, juntas, suman a la militancia en contra de las guerras, el capitalismo y las sociedades patriarcales. Como en una vidala que entona con firmeza:

(...) Pueden gritarme mucho/Tanto que ardan orejones/Pero para callarme/van a sudar a montones/No es de capricho cantarles,/es que soy voz de otras voces/Unx finalmente es tantxs/que no terminan los sones/Vidalita, vidalita,/contra machitos cabrones⁴⁷/Esos que hacen las guerras,/capitalismo y dan golpes/Vidalita, vidalita,/contra obispo y patrones/Lo aprenderán de a despacio,/lo entenderán de a empujones (...)

Esa “voz de otras voces” a la que hace referencia Susy Shock en la copla se conecta con el dialogismo propuesto por la teoría bajtiniana: “El lenguaje es esencialmente ajeno, su densidad significativa está hecha de siglos de historia y tradición, en definitiva, de otras voces que casi han dicho todo antes que tenga lugar la ‘propia’ enunciación.” (Arfuch, 2005: 30)

⁴⁷ La letra de esta vidala nos da el pie para revelar el momento y las causas por las que el colectivo travesti toma la decisión de ser representado en femenino: “Transcurre por entonces el año 1995. En la acotada binariedad masculino/femenino, comenzamos a usar el femenino como manera de instalación en él y como un claro alejamiento de lo masculino y su simbolización.” (Berkins, 2009: 147)

♥ Teoría Trans: deconstrucción gerundia

Trans...piro,/trans...muto,/trans...mito,/trans...porto,/trans...ito,/trans...paso./A eso juega
mi jugar.

“Trans”, Susy Shock

Ser trans es reconocerse a unx mismx como el primer objeto de arte.

Marlene Wayar

La escritura deslenguada empuña una destreza nómada, vagando en las fronteras de lo periférico y lo hegemónico, entre lo masculino y lo femenino, entre lo hetero y lo homo.

Valeria Flores

Esta investigación también se ve atravesada por la realidad política y legislativa a partir de la Ley de Identidad de Género aprobada en nuestro país el día 9 de mayo del 2012. Con respecto a este “logro” político, seguimos a Marlene Wayar en un artículo de *Soy*:

Los casilleros de Hombre/Mujer siguen inamovibles tanto en la vida cotidiana como en las opciones que presenta el documento de identidad. La identidad travesti y trans queda, al menos en los papeles, sin palabra. (...) Esta es una ley para quienes quieran sostener la normalidad hombre-mujer y a quienes tenemos un techo más alto nos deja en donde estábamos, o mejor dicho nos extorsiona a normalizarnos en estas únicas categorías. (2012: 8)

Lo que por un lado es un reconocimiento legal y una reivindicación luego de años de lucha, por el otro funciona como una invisibilización y un borramiento de la verdadera identidad trans. Esta idea que pone en crisis el poder subversivo del travestismo en la sociedad heterocompulsiva, ya era postulada por Judith Butler en su libro *Cuerpos que importan* (2008), en un apartado titulado “El travestismo ambivalente”, al aclarar una interpretación que habían tenido los lectores de su libro anterior, *El género en disputa*:

(...) quiero destacar que no hay una relación necesaria entre el travesti y la subversión, y que el travestismo bien puede utilizarse tanto al servicio de la desnaturalización como de la reidealización de las normas heterosexuales

hiperbólicas de género. (...) el travestismo es subversivo por cuanto se refleja en la estructura imitativa mediante la cual se produce el género hegemónico y por cuanto desafía la pretensión a la naturalidad y originalidad de la heterosexualidad. (2008: 184-185)

Y en la misma nota del Suplemento *Soy* de Página 12, Wayar (2012) denunció que las categorías de masculino y femenino a las que ahora pueden acceder no reconocen:

(...) nuestro trabajo en la construcción de una identidad complejísima, el recorrido hacia ello, la memoria, el cómo hemos sorteado los obstáculos para superar los 36 años de promedio vital, cómo nos hemos sobrepuesto a la muerte de tantas amigas, la cultura producida, los conocimientos propios y este primer objeto de arte que somos y que pugna por reconocimiento que nos deje instaladas en la redistribución de la riqueza de la que somos eternas excluidas.

Así es que al legitimar las categorías de Hombre y Mujer, se deslegitima o directamente cancela la categoría de Trans o Travesti. De alguna manera la ley les está pidiendo que dejen de ser lo que estaban siendo para elegir entre las dos opciones siempre reconocidas, el binarismo opresor para el colectivo trans.

Marlene Wayar es la responsable de lo que podríamos entender como “Teoría Trans”. Ya en el prólogo al libro *Poemario Trans Pirado* explica que:

El objeto libro es entonces propuesta Trans, se escapa de lo meramente travesti, de donde nace, para reflexionar futuros; para generar nuevas instancias identitarias entre “lo hombre” y “lo mujer” no las ya transitadas, he dicho y sostengo que la Teoría Trans Latinoamericana tiene su piedra basal en La Pedro Lemebel y sus maricuecas y travestis barrosas al decir de La Néstor Perlongher en búsqueda identitaria con sus mujeres, sus chongos y sus casitas precarias. Susy continúa tras esas huellas. (2011b: 6)

En el mismo prólogo, Marlene agradece la intervención de Susy como producto poético que viene a llenar un espacio que estaba faltando: el de sacarle solemnidad al activismo. Como su “trava madrina” y generadora de teoría trans, revela:

Quiero eliminar los ismos y que la experiencia humana sea transitada, sin dogmas, sin límites o cartografías prefijadas. En esas, Susy también gana, la poesía que propone no es desde su Yo egocéntrico, ella es apenas una escriba que describe el mundo de las travas sudakas (...). (4)

Con respecto a su configuración trans peculiar, Susy explica en una entrevista realizada para el Suplemento *Radar* de Página 12:

Yo no siento que haya un pasado que esconder y que nací de vuelta, no; hay una mutación dentro de lo que fui eligiendo ser. Yo no niego mi masculinidad porque el niño que fui fue abrazado y mimado. Siempre digo que tuve ese primer privilegio, esa ausencia de llagas con respecto a otras personas. (Ortelli: 2013)

Y en la nota que publicó Liliana Viola en *Soy* podemos leer una reflexión íntima y reveladora:

Soy Daniel con peluca, soy Susy con el Daniel que he sido y que soy. Daniel Shock, Susy Lazarte. No sé... Por ahí un día hago como Prince y me convierto sólo en un símbolo y empiezo a llamarme nada. Daniel está todo el tiempo, no es una etapa superada ni a superar. Entiendo que lo que me pasa a mí no es la regla general de una persona trans. (Viola: 2013)

La capacidad de habitar ambos mundos, sin encasillarse ni encerrarse en ninguno de ellos, es lo que Marlene Wayar propone en su teoría del sujeto trans, una teoría en constante producción y mutación, que surge del activismo por la defensa de los derechos del colectivo trans, para reflexionar y pensarse como seres inacabados, que intervienen sus cuerpos y se revelan al machismo instaurado desde lo físico y lo discursivo.

El 26 de octubre de 2013, Marlene escribe una nota en Facebook que hace un repaso por la vida de una persona trans:

(...) hay [sic] de ustedes penosas y pomposas almas que se arrastran mortales con sus miedos por el peso de mundana pompa. Nosotras niñas sabias, sabemos ser, porque ya fuimos libres e iguales a nosotras mismas, esplendorosas en el curso de la calle del barrio, en el manicomio, en la cárcel, en la cruz, aquí, allá y el más allá - Nos observo jóvenes plenas en el comienzo de la cosecha, aquellas que fuimos y que seremos historia colectiva aunque no exista hoy un Ricardo Rojas, seremos Rojas nosotras Tejiendo nuestros Telares digitales en pleno siglo XXI por fin en decidido a ser democrático. Construiremos, instituiremos, destruiremos, rememoraremos nuestra ética, nuestra filosofía, nuestra pacha Mama y nuestra Abya Yala topía cierta de tribu mismidades construyendo nostredad a pesar de vosotrxs. (...) ya iremos con nuestro Glamour a ayudar a ponerle un poco de amor al cielo y al infierno.

En la perspectiva de Ernesto Laclau, retomado por Leonor Arfuch (2005), se problematiza la cuestión de la hegemonía en la configuración de las identidades dinámicas personales y sociales: “(...) en tanto la pugna entre identidades diferenciales es una lucha hegemónica, todas ellas se ven transformadas en esa lucha, lo cual supone un proceso inevitable de hibridización.” (32) y más adelante se refuerza que:

(...) la concepción de lo particular como producto de una ineludible hibridización no supone obligadamente una “pérdida” de identidad sino quizá una apertura a nuevas posibilidades. (...) Lejos de configuraciones estáticas o totalizadoras, lo que se pone de manifiesto es la dimensión conflictiva de toda identidad (...) una identidad que pretendiera continuar tal como es, mantenerse sin cambios, correría el riesgo de marginalización o de cristalización. (34)

Como cierre de este capítulo centrado puntualmente en el hecho político de los cuerpos y las identidades travestis o trans, recurriremos nuevamente a una voz travesti, la de Lohana Berkins, que nos explica su intención como activista representante del colectivo:

Nuestra propuesta es erradicar los encasillamientos en identidades preconstruidas por el mismo sistema que nos oprime. Podemos lograrlo si empezamos a desaprender nuestra parte opresora, eligiendo las características que deseamos desde todas las posibilidades, no determinadas por los géneros impuestos. Nuestra misma existencia rompe, de alguna manera, con los determinantes de género. La deconstrucción de las dicotomías jerarquizadas que se nos impone es nuestra meta. (Berkins, 2009: 154-155)

Para finalizar su artículo, en estrecho diálogo con la teoría trans que Marlene Wayar designa como “gerundia”, nos revela: “Los seres humanos somos un punto de partida más que un punto de llegada, más que un ser somos un proceso.” (155)

4- Canciones Sudakas: folklore norteño y Violeta Parra

♥ Nuevas subjetividades folklóricas

Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber,
ni el más claro proceder ni el más ancho pensamiento.
Todo lo cambia el momento colmado condescendiente,
nos aleja dulcemente de rencores y violencias.
Sólo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes.
“Volver a los 17”. Violeta Parra

Ando llorando pa' dentro,/Aunque me ría pa' fuera.
Así tengo yo que vivir/Esperando a que me muera.
Le doy ventaja a los vientos/Porque no puedo volar,
Hasta que agarro mi caja/Y la empiezo a bagupear.
“Doña Ubenza”. Chacho Echenique⁴⁸

La elección de las coplas⁴⁹, vidaladas, huaynos y bagualas no es casual, Susy canta “canciones sudakas”, y rinde homenaje al folklore del norte de Argentina, y de

⁴⁸ Néstor "Chacho" Echenique es un autor, compositor e intérprete argentino. Nació el 21 de julio de 1939 en Salta, Argentina. En 1967 formó junto a Patricio Jiménez el *Dúo Salteño* que marcó un hito en la historia de la música popular argentina, por la sutil y peculiar armonía de sus voces. Es autor de *Doña Ubenza*, huayno que versa acerca de una madre americana que habitó en San Antonio de los Cobres. Compuso temas como *Madurando Sueños*, *Zamba del que anda solo* (en conjunto con Armando Tejada Gómez), *Coplera de las Cocinas*, *La que se queda*, *Purmamarca*, entre muchas otras. Susy canta el tema del epígrafe: *Doña Ubenza*.

⁴⁹ Con Mercedes González (2010) podemos profundizar en la copla y las identidades de género, ya desde el comienzo de su artículo: “La copla es una composición poética breve que consta de una cuarteta. Sus versos muestran vestigios de viejos romances, venidos de España con los conquistadores, que se afincaron en América. Se convirtieron en un canto popular con el que nos sentimos identificados en el noroeste argentino y que se impone desde los valles y montañas por sobre las ciudades mismas. (...) Es importante agregar que en las coplas está contenida toda una reflexión filosófica y muchas de ellas, de procedencia anónima, perduran en la voz del pueblo con algunas transformaciones que realiza el cantor que las entona. (...) la copla como texto sería parte de la tradición cultural que cumple la función de memoria colectiva. (...) El instrumento

Latinoamérica. Se inspira en la Pacha Mama a quien describe como trans, y en el folklore aprendido y cantado en Amaicha del Valle, en Tucumán, de donde es oriunda su abuela Rosa, autora de la frase “Buena vida y poca vergüenza”, que Susy evoca frecuentemente y que le dará título a su disco próximo a editarse. En el recorrido musical mensual de *Ixs Poemarios TransPirados* cuenta con la presencia de Soledad Penelas y Carolina Bonillo, que entonan canciones de Violeta Parra, textos de Susy musicalizados y canciones propias con el ukelele, guitarra y teclados.

El suplemento *Soy* de junio de 2013 inscribe “La pachapapa” como título de tapa, y en el mes del día del padre celebran con “Susy Shock, poeta, actriz, bagualera, esposx y padre”. El género musical elegido por Susy Shock para expresarse y devenir Susy le debe mucho al folklore del norte argentino. Con respecto al origen del término *folklore* y sus implicancias, recurriremos al capítulo de la investigación de Elisa Moyano junto a Paula Bertini del libro que coordinó la primera, titulado *Identidades locales fragmentadas: literatura, folklore, cine y rock en la cultura global* (2010):

Se trata de una propuesta de Herder, que establece la categoría de *Volkgeist*, para definir un espíritu de *Volk* (pueblo) que era necesario “rescatar”. Folk deriva de *Volk*, y se refiere al mismo espíritu común que habría dejado su huella en el saber (lore) popular. Se trata de diferentes prácticas con las particularidades de cada lugar y comunidad, sean estas artísticas, culinarias o de otra índole. (31)

Esta idea de lo folklórico como la identidad o el alma de un pueblo se gesta en Europa del siglo XIX, con algunas características como “la calidad de anónimo, oral, comunitario, y transmisible de generación en generación (...)”, aunque hacia el siglo XX y en nuestro país, el concepto pierde su rigidez original para abrirse a nuevas manifestaciones culturales que se apropian del término. Ya hacia los años ´60 y ´70, se anexa al folklore la canción de protesta; así podemos vincular otra fuente de inspiración musical para Susy

musical de las copleras, la caja (...) En toda la Puna se ve habitualmente (...) en manos femeninas, también se canta a capella. (...) En todos los casos se la toca con un solo palillo llamado ‘guartana’ (...)”. (69-70)

Shock, que se encuentra en la obra de Violeta Parra, con temas como “Yo canto a la diferencia”, “Miren cómo sonrían”, “Los hambrientos piden pan”, “Porque los pobres no tienen” y “Gracias a la vida”. Susy la homenajeaba en el año 2011 y 2012 con su versión de “Arriba quemando el sol”, en donde aparece una mirada sumamente crítica sobre la sociedad chilena, las injusticias y las desigualdades que observa esta voz que narra, y que continúan hasta el día de hoy, tanto en Chile como en Argentina:

Cuando fui para la pampa,/llevaba mi corazón/contento como un chirigüe,/pero allá se me murió,/primero perdí las plumas/y luego perdí la voz,/y arriba quemando el sol./Cuando vide los mineros,/dentro de su habitación,/me dije, mejor habita/en su concha el caracol,/o a la sombra de las leyes,/el refinado ladrón,/y arriba quemando el sol. (...) Fuimos a la pulpería,/para comprar la ración,/veinte artículos no cuentan/la rebaja de rigor,/con la canasta vacía/volvimos a la pensión,/arriba quemando el sol. (...) Me volví para Santiago,/sin comprender el color,/con que pintan las noticias/cuando el pobre dice no/abajo, la noche oscura/oro, salitre y carbón/y arriba quemando el sol. (Alcalde, 1981: 122)

Y Parra no sólo asoma en Susy musicalmente, sino también a través de su estructura narrativa, ya que en su primer libro de relatos leemos una carta a su amiga trans, actriz y bailarina, que nos recuerda a la “Defensa de Violeta Parra”, por su hermano Nicanor. El texto se titula *Comunicación 3: Carta a la negra impaciencia (a Carlita Morales)*:

(...) ¿Y qué hacemos con Marx ahora que duele tanto este hueco? ¿Y qué onda con Trotsky? ¿O seguimos igual, marchando? Meta levantarle la bandera a la algarabía de la revolución a la que también hay que reabrazarla, re confeccionarla, parirla nuevita, lejitos de tanto machazo patriarcal, ¿o tus lágrimas no son de lumpen también, mi niña cartonera? ¿No es y seguirá siendo esa pena, una pena de clase también, mi cholita originaria? Esa reproducción por izquierda de la indigna heteronormalidad que no se banca y no se sigue bancando que la lucha sea desde el magenta y bajo el canecalón también. Sí, bajo estos pelos berretas del orto que nos ponemos algunas, porque

se nos caen las mechas y no nos alcanza para una peluca de verdad; pero que nunca nos impedirá tener natural la luz guerrera, la luz piquetera que nos nace y nos arma Pachamamas más que cualquiera, porque además sabemos de fantasías. (...) volemós, mariposas negras, volando hacia el destino de la pueblada trans, esa que tiene en su puerta –también– un gran cartel de bienvenida a la mismísima alegría. Ya vas a ver. (...) (2011a: 32-32)

Pero como su arte es versátil y multifacético, también nos encontramos con un texto transformado en cumbia, siempre desde la periferia de los géneros elevados, transgrediéndolos y parodiándolos, haciendo lío y más lío, algo que ocurre en “Promuevo barricadas”, poema de su autoría al que luego le daría voz y ritmo de cumbia su compañera de cada *Poemario TransPirado*, Soledad Penelas:

En medio de la legislatura que nace en tu cerebro,/esa que llena de leyes chatas la bata de tu deseo,/que dice que ahora no,/que dice que el sueño agota,/que dice que limpito el piso,/que dice que mejor semáforo que paloma./¡Quemo el recinto de tus leyes!/Piquetera trans de la aurora. (2011b: 51)

Este tema, junto a “Ramita de algarrobo”, “Tango putx”, y tres canciones de cuna para niñxs diversxs que grabó con la cantante Soema Montenegro, figura en su primer CD, con fecha aproximada de lanzamiento para fines del 2013.

En la entrevista en el Suplemento *Soy* (2009), Susy confiesa que:

Daniel imprime a Susy muchos conocimientos: desde la danza hasta el canto, pasando por la escritura. Desde el canto, Susy está recibiendo la impronta coplera, de las copleras del norte, donde Daniel anduvo recopilando versos, por la zona de Amaicha del Valle, en Tucumán. Todo tiene que ver, porque la Pachamama es trans, es vida, da vida, es originaria, aunque la Iglesia trate de limitarla al rol de mujer virgen.

Con respecto a este tema, en el capítulo introductorio del libro que coordina Elisa Moyano, a cargo de la misma Moyano y de Raquel Guzmán (2010), aprendemos que existe “una tradición andina de mujeres copleras que usan la copla para decirse y construir su

propio lugar frente a los otros” (23); sin dudas Susy Shock es heredera de esta tradición que trae a Buenos Aires y lleva por todo el país y los países de Latinoamérica que visita, como Brasil y México. Además, en el mismo prólogo, otra conexión aparece explicada: “Desde su lectura, las copleras adhieren a una posición de género que las acerca, sin proponérselo abiertamente, a los planteos del feminismo.” (23). La única diferencia es que Susy Shock propone explícitamente una militancia que se desprende del feminismo como punto de partida, nutriéndolo con otros intereses que acercan su intervención más a lo “queer”⁵⁰.

Retomando el artículo de González (2010), en el apartado dedicado a la ideología en las coplas, entendemos que en reiteradas ocasiones se borran las marcas de género, por lo que las coplas podrían adaptarse a cualquier tipo de sujeto enunciador, ya que a lo sumo se genera cierta ambigüedad. Esto es un modo que busca “alcanzar la igualdad total entre

⁵⁰ Entendemos lo “queer” como todo lo que se aparta de la norma sexual. La palabra “queer” tenía una carga negativa de injuria hacia los homosexuales que pretendía reunir todas las señas de lo abyecto (extraño, poco usual, torcido, invertido, maricón), luego sufrió un proceso de reapropiación por parte del colectivo minoritario discriminado que lo llevó al extremo del orgullo. De allí se desprende la *queer theory* [teoría queer], con la mirada crítica de Brad Epps: “un híbrido bastardo (...): por un lado, ‘queer’ de connotaciones despectivas y groseras (...) y por otro, ‘theory’, de alcuña griega y baluarte del léxico filosófico y del pensamiento especulativo. Es decir, no hay nada que ligue ‘queer’ y ‘theory’ como no sea la voluntad de promover ‘híbridos bastardos’, de decir las cosas de otra manera, de torcer, de enrevesar y transvaluar un significante ya de por sí ‘torcido’ y así intentar cambiar, de una manera necesariamente parcial, el orden mismo de la significación.” (2008: 903). Llamas y Vidarte (2001) dan su definición de lo “queer”: “La carcajada, la incoherencia, la contradicción, la desmentida, la desmemoria, la ironía siguen siendo nuestras armas más poderosas y eficaces -no otra cosa es precisamente lo *queer*-. Y con Beatriz Preciado (2012) terminamos de incorporar lo que representa lo “queer” como movimiento: “El movimiento ‘queer’ es post-homosexual y post-gay. Ya no se define con respecto a la noción médica de homosexualidad, pero tampoco se conforma con la reducción de la identidad gay a un estilo de vida asequible dentro de la sociedad de consumo neoliberal. Se trata por tanto de un movimiento post-identitario: ‘queer’ no es una identidad más en el folklore multicultural, sino una posición de crítica atenta a los procesos de exclusión y de marginalización que genera toda ficción identitaria. El movimiento ‘queer’ no es un movimiento de homosexuales ni de gays, sino de disidentes de género y sexuales que resisten frente a las normas que impone la sociedad heterosexual dominante, atento también a los procesos de normalización y de exclusión internos a la cultura gay: marginalización de las bolleras, de los cuerpos transexuales y transgénero, de los inmigrantes, de los trabajadores y trabajadoras sexuales...”

mujeres y hombres” (76), a lo que agregamos también: personas trans. Además, en el caso de voces de mujeres: “la voz lírica de la mujer se generaliza para ser portavoz de muchas mujeres” (77), como ocurre con la siguiente copla colectiva, en la que el público participa cantando y repitiendo los versos, y que propone la independencia y la laicidad de la mujer empoderada que pueda acceder a un aborto libre y gratuito:

De para abajo me vengo/pisando sobre cartones/Nada me han hecho los tigres,/qué me han de hacer los ratones/Tengo mi pecho de coplas,/que parece un avispero/Se empujan unas a otras/pa’ ver cuál sale primero/En tus ojos hay dos fuegos,/y en cada fuego un fogón/Cuando de vos estoy cerca,/salgo como chicharrón/Yo no canto delgadito/porque se puede cortar/Yo canto grueso gruesito/cosa que pueda aguantar/Siempre que escucho una copla/canta el hombre a la mujer/Esta que les traigo ahora/cambiará su parecer/(...) Soy dueñita de mi tiempo, de mis razones y credo/Así que vayan sacando/los rosarios de mi cuerpo/Qué es eso de andar mandando/lo que yo puedo y no puedo/Mi cuerpo es mío bien mío,/no hay Evangelios adentro/Si querés que sea clara/con las consignas que digo/Lo canto y te lo firmo:¡Aborto libre y gratuito!

También conocemos que hay cierta clasificación de coplas, que suelen abarcar y contemplar los diversos gustos del público⁵¹; hay coplas para pobres, coplas para políticos, coplas para suegras y coplas de desprecio (González: 80). Susy Shock compone una copla sobre la constante mutación, el devenir, y la libertad de lxs niñxs venideros, para que puedan elegir sin ser violentados por la matriz heterosexual dominante:

No es la venganza una amiga,/es de cantar los dolores/Para que surja otra vida,/diversidad de a montones/Tal vez no entiendan mucho/porque de sol muto a luna/Abrir los ojos gorriones,/la miradita no es muda/Vidalita,

⁵¹ Con respecto a las temáticas y el público, Violeta Parra decía: “La temática literaria abarca todo el mundo interior del hombre de mi pueblo. Se canta la tristeza y la alegría. La cueca misma, por ejemplo, refleja todo eso (...)” (Alcalde: 55)

vidalita,/vidalita de otros tiempos/De muyes y de sombras que a/ la luz van
desvistiendo/Vidalita, vidalita,/vidalita de este tiempo/De niños y niñas/que
puedan ir eligiendo.

Así es como Susy Shock opta por un cancionero sudamericano, “sudaka”, folklórico (generalmente reservado para los varones del folklore norteco) y se apropia desde su devenir Susy: desde esa femineidad que no deja de tener los rasgos de Daniel, con su voz completa, que abarca diversos armónicos y tonos dentro de su registro vocal. Elige este repertorio porque lx representa como argentinx y como sudamericanx, encuentra en su camino el formato musical que le permite manifestar lo trans, lo mutante, ya que cree que “la Pacha es trans” y desde ahí establece su proceder musical de reclamo y denuncia.

🚩 5- Recapitulaciones: entre el gerundio y el infinitivo...

Hay cosas que no voy a ver, pero bien vale el compromiso para que sucedan.

No des-abracemos.

Susy Shock

¡Ay!, cuando vuelva sin que me vea nadie

Me iré a cantarles a las olvidadas

Porque no quiero que ya nos vean

Con los dos ojos llorados.

Susy Shock

Pero, ¿entonces qué diferencia hay entre una marica fascista y una marica roja, entre ser de izquierdas y ser de derechas, entre ser solidario y pertenecer a una oenegé? Mira, no te lo puedo decir ni explicar, pero tú eres un facha de mierda y yo no.

Paco Vidarte

Con el artivismo de Susy Shock entendemos que existe la militancia desde el arte, y que así como las letras toman forma en la corporalidad (o los cuerpos se hacen literatura), también los cuerpos son políticos; y representan identidades que luchan por salir a la luz por fuera de las matrices de inteligibilidad preestablecidas por el poder hegemónico dominante de la sociedad heterocompulsiva. De la individualidad del capitalismo en que nos encontramos inmersos por defecto, a la movilización hacia lo colectivo de las propuestas en donde la consigna es que circule el beso, el abrazo, la “amorosidad” como medio de militancia y expresión artística. Sumar fuerzas y artes para combatir el patriarcado que nos deshumaniza, apoyar las causas de lxs oprimidxs, de lxs “sudakas”; y compartir las preocupaciones que nos reúnen como latinoamericanxs por fuera de la norma imperialista. Creemos que su invitación a abrir el corazón –y la mentalidad- tiene como finalidad poder ponerse en el lugar de otrx, lograr la empatía con sus relatos en donde la primera persona es una traba *sudaka* y marginal, y que podamos ver el otro lado del estereotipo rechazado y discriminado por el resto de la sociedad, inclusive dentro del mismo colectivo de gays, lesbianas y bisexuales.

Aquí aparece la literatura como medio insoslayable para acceder a otros mundos y a otros puntos de vista que conforman identidades, devenires, cosmovisiones; en definitiva, se trata también de contar y/o configurar lectores capaces de leer los textos y las realidades que construyen, aptos para leer escenas de la vida “otras”. El poder performativo del lenguaje en su estado puro, manifiesto en las performances: escenas, episodios, reclamos, denuncias y canciones que al ser dichas, cobran existencia. Y más aún con la interpretación vehemente y militante de una intérprete con una formación actoral indiscutible, y con una herramienta vocal como tobogán expresivo cuya razón de ser es la de unx médium que presenta la disponibilidad perfecta para ser voz de otras voces. Su presencia/existencia, su devenir Susy -que es inacabado, constantemente mutante y calculadamente anti rótulos- nos hace replantearnos elecciones de vida que muchas veces suceden por inercia o por no haber tenido el valor de reflexionar y replantear lugares cómodos: como roles a cumplir dentro del juego de la sociedad posmoderna capitalista, que nos hacer ser funcionales a un sistema perverso y cruel. Para animarse a amar -y más por fuera de las formas establecidas, por fuera de las normas- hay que ser valiente, Susy Shock es la representante de la valentía y la madama del amor anti institucional, que *promueve barricadas* y se presenta como la *piquetera trans de la aurora*. Mientras que no presenta una continuidad “esperable” entre sexo, género y deseo; sí lo hace con su arte, su escritura y su puesta en escena. Es decir, la “coherencia” o “continuidad”, la encontramos en sus letras que devienen canción y se transforman en protesta, en denuncia y en compromiso político y artístico a través de su cuerpo en las performances. Habría una retroalimentación entre todas las disciplinas artísticas que despliega que estarían formando, sumado a su activismo, su corpus artista.

La teoría trans que propone desde la militancia de Marlene Wayar resulta *gerundia* (lo que debe llevarse a cabo, lo que está siempre ocurriendo y que no indica persona, ni número, ni tiempo), en constante proceso; como una flecha que desde la fuerza de su impulso hará un recorrido sin saber a dónde llegará, pero que impactará en lxs destinatarixs que se encuentren en el camino y de ningún modo lxs dejará inmutables: ese es su mandato, ese es su “deber ser”. Y como los verboides, como esa clase de palabras que “tienen forma de...” pero no lo son, tan básicas e importantes para nuestro sistema de la lengua, que cumplen funciones de otras clases de palabras también; así de lo *gerundio* llegamos a lo

infinitivo: lo que no tiene un límite, lo que no indica un tiempo específico, lo *indeterminado*, lo de *forma no definida*. Y si para el sistema de la lengua lo *infinitivo* se puede llegar a rotular a manera de algo “incompleto” (así de “incompleta” como una persona trans podría ser percibida por gente sin “transconciencia”⁵²), decimos que los sistemas son arbitrarios y muy poco flexibles, y proponemos la deconstrucción de esos sistemas. Del sistema de la lengua primero (¿acaso no es la labor de lxs poetas, romper con el sistema, jugar con la gramática arbitraria y crear un propio lenguaje que sea reflejo de su cosmovisión?), y a partir de ella, de todo lo que construye ese lenguaje: lo social y cultural, ya que somos seres discursivos.

Tal como Susy toma la figura de Batato Barea como fuente de inspiración y generadora de nuevas rupturas, y se pregunta sobre lo que fue, lo que es y lo que será...nosotros tampoco podemos evitar preguntarnos sobre Susy Shock y su género colibrí: *¿Qué fue, qué es y qué será?* ¿Será quien llegó para marcar el comienzo de una nueva etapa en nuestros modos de sentir y vincularnos? ¿Será quien viene a trastocar y movilizar tanta concepción moralista fosilizada sin espacio para la reflexión y la deconstrucción? ¿O será nuestra trans hada madrina que nos narra cuentos con su singular mirada del mundo para que viajemos por un momento y regresemos modificados para siempre?

Debido a que esta investigación no existiría sin el objeto/sujeto-vivo-mutante-transformador de estudio, el cierre estará en la/s voz/ces de quien nos genera tantas preguntas y polémicas en torno a las identidades, los géneros, los estilos de vida y las cuestiones políticas que nos atraviesan a todxs. Una vez más, mediante el arte, una canción con letra y música de Susy Shock, resumiendo su mirada activista, una creación aún inédita, que finaliza este trabajo “Así”:

⁵² Tomamos este término del artículo de Eva Giberti, que define que la *transconciencia* es: “un hecho político significativo que constituye un indicador de los cambios que actualmente se registran en las concepciones culturales.” (2009: 42)

Así.../con el canto alado./Así.../viene este presagio./Así.../huellita de tanto./Así/
huellita de pobres./Así.../desenmascarando./Así.../contra todo falso./Así.../cruda
y femenina./Así.../masculina a ratos/Así.../colibrí en el modo./Así.../colibrí en
el canto./Así.../colibrí anunciando./Así.../posibles las huellas./Así.../nada que
detenga./Así.../contra todo eclipse./Así.../contra los mandatos./Así.../sureñita
al borde./Así.../toda transpirando./Así.../toda enamorada./Así.../revolucionaria/
Así.../revolucionando./¡Así!

Bibliografía

- ALCALDE, Alfonso (1981) [1974], *Toda Violeta Parra*. Buenos Aires, Ediciones de la Flor.
- ARFUCH, Leonor (Comp.) (2005) [2002], *Identidades, sujetos y subjetividades*. Buenos Aires, Prometeo.
- BAZÁN LAZARTE, Daniel (2007), *Revuelo Sur. Poemario*. Buenos Aires, Nuevos Tiempos.
- BERKINS, Lohana (2009) [2003], “Un itinerario político del travestismo”, en Maffía, Diana (Compiladora) *Sexualidades migrantes. Género y transgénero*. Buenos Aires, Feminaria editora.
- BUTLER, Judith (2008) [2002], *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”*. Buenos Aires, Paidós.
- BUTLER, Judith (2010) [2007], *El género en disputa*. Barcelona, Paidós.
- CABEZÓN CÁMARA, Gabriela (2010) [2009], *La virgen cabeza*. Buenos Aires, Eterna Cadencia Editora.
- COPI (1996), *Las viejas travestis y otras infamias*. Monterrey, Una pluma ediciones.
- COPI (2002), *Cachafaz/La sombra de Wenceslao*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo.
- COPI (2007), *Eva Perón*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- COPI (2010), *Virginia Woolf ataca de nuevo*. Buenos Aires, Editorial La Página.
- COPI (2010), *La guerra de las mariconas*. Buenos Aires, El cuenco de plata.

- DEMA, Verónica (2013), “Se viene ‘La Loreta’, un folletín traba escrito por Susy Shock” y “Karen Bennett, la voz del rock con sonido trans”, en Boquitas Pintadas <http://blogs.lanacion.com.ar/boquitas-pintadas/> (consulta: octubre de 2013)
- DUBATTI, Jorge (1995), *Batato Barea y el nuevo teatro argentino*. Buenos Aires, Editorial Planeta.
- EPPS, Brad (2008), “Retos, riesgos, pautas y promesas de la teoría *queer*”. *Revista Iberoamericana* LXXIV. 225: 897-920.
- FERNÁNDEZ, Josefina (2004), *Cuerpos desobedientes. Travestismo e identidad de género*. Buenos Aires, Edhasa.
- FLORES, Valeria (2010), *Deslenguada: desbordes de una proletaria del lenguaje*. Neuquén, Ediciones Ají de pollo.
- FOUCAULT, Michel (2008) [2002], *Historia de la sexualidad. 1. La voluntad del saber*. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- GIBERTI, Eva (2009) [2003], “Transgéneros: Síntesis y aperturas”, en Maffía, Diana (Compiladora) *Sexualidades migrantes. Género y transgénero*. Buenos Aires, Feminaria editora.
- GONZÁLEZ, Mercedes Lucrecia (2010), “Folklore anónimo e identidades de género” en Moyano Elisa (Coordinadora) *Identidades locales fragmentadas. Literatura, folklore, cine y rock en la cultura globalizada*. Salta, Universidad Nacional de Salta.
- LEMEBEL, Pedro (2000) [1996], *Loco afán. Crónicas de sidario*. Barcelona, Anagrama.
- LLAMAS, Ricardo, Francisco Javier Vidarte (2001), *Extravíos*. Madrid, Espasa-Calpe.
- MAFFÍA, Diana (2009) [2003], “Introducción”, en Maffía, Diana (Compiladora) *Sexualidades migrantes. Género y transgénero*. Buenos Aires, Feminaria editora.

- MAFFÍA, Diana (2010), “Filosofía, política, identidad de género”, en *Un cuerpo: mil sexos. Intersexualidades*, en Raíces Montero, Jorge Horacio (Compilador), Buenos Aires, Topía Editorial.
- MENSTRUAL, Naty (2008), *Continuadísimo*. Buenos Aires, Eterna Cadencia.
- MENSTRUAL, Naty (2012), *Batido de troló*. Buenos Aires, Milena Cacerola.
- MOYANO, Elisa, Paula Bertini (2010), “Folklore, algunas cuestiones preliminares” en Moyano Elisa (Coordinadora) *Identidades locales fragmentadas. Literatura, folklore, cine y rock en la cultura globalizada*. Salta, Universidad Nacional de Salta.
- MOYANO, Elisa, Raquel Guzmán (2010), “Introducción: La construcción de identidades en los textos de la cultura” en Moyano Elisa (Coordinadora) *Identidades locales fragmentadas. Literatura, folklore, cine y rock en la cultura globalizada*. Salta, Universidad Nacional de Salta.
- MOYANO, Elisa (2010), “Folklore moderno e identidades de género” en Moyano Elisa (Coordinadora) *Identidades locales fragmentadas. Literatura, folklore, cine y rock en la cultura globalizada*. Salta, Universidad Nacional de Salta.
- ORTELLI, Micaela (2013), “Transpirando la camiseta”. Página 12. 23 de junio: *Radar*. Disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-8934-2013-06-23.html> (Consulta: julio de 2013)
- PECORARO, Gustavo (2012), *Deseo. Palabras en el viento*. Buenos Aires, Letra Prima.
- PECHENY, Mario, Carlos Figari, Daniel Jones (compiladores) (2008), *Todo sexo es político. Estudios sobre sexualidades en Argentina*. Buenos Aires, Libros del Zorzal.
- PERALTA, Jorge Luis (2011), “La narrativa travesti de Naty Menstrual” en *Lectora Revista de dones i intertextualitat, N 17: Queerencias. Literaturas hispánicas y estudios LGBTQ*. Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible en: <http://revistes.iec.cat/index.php/lectora> (consulta: octubre de 2013)

- PERLONGHER, Néstor (2004), *Papeles insumisos*. Buenos Aires, Santiago Arcos.
- PERLONGHER, Néstor (2008), *Prosa Plebeya. Ensayos 1980-1992*. Buenos Aires, Colihue.
- PERLONGHER, Néstor (2012), *Poemas completos*. Buenos Aires, La flauta mágica.
- PRECIADO, Beatriz (2011), *Manifiesto contrasexual*. Barcelona, Anagrama
- PRECIADO, Beatriz (2012), “‘Queer’: historia de una palabra.” Disponible en: <http://paroledequeer.blogspot.mx/2012/04/queer-historia-de-una-palabra-por.html>
(Consulta: octubre de 2013)
- SABSAY, Leticia (2011), *Fronteras sexuales: espacio urbano, cuerpos y ciudadanía*. Buenos Aires, Paidós.
- SHOCK, Susy (2011a), *Relatos en canecalón*. Buenos Aires, Nuevos Tiempos.
- SHOCK, Susy (2011b), *Poemario Trans Pirado*. Buenos Aires, Nuevos Tiempos.
- TAUIL, Juan (2009), “Bizarra noche y día”. Página 12. 9 de enero: *Soy*. Disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-533-2009-01-09.html>
(Consulta: abril de 2012)
- TAYLOR, Diana (2005), “Hacia una definición de ‘performance’”. *Revista Picadero* 15: 3-5.
- VIDARTE, Francisco Javier (2007), *Ética marica*. Madrid, Eagles.
- VIOLA, Liliana (2013), “El colibrí canta hasta morir”. Página 12. 14 de junio: *Soy*. Disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2973-2013-06-14.html> (Consulta: julio de 2013)
- WAYAR, Marlene (2012), “¿Qué pasó con la T?”, Página 12. 11 de mayo: *Soy*: 218: 8. Disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2436-2012-05-12.html> (Consulta: mayo de 2013)