

Sobre Adrián Melo (compilador). *Otras historias de amor. Gays, lesbianas y travestis en el cine argentino*. Buenos Aires, Editorial LEA, 2008.

La teoría cinematográfica argentina sale del clóset

Willie Méndez¹

Un texto pionero

Adrián Melo, Licenciado en Sociología y doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es autor de *El amor de los muchachos, Homosexualidad y Literatura* (Ediciones Lea, 2005). A él se debe ahora *Otras historias de amor. Gays, lesbianas y travestis en el cine argentino* en el doble rol de compilador y autor tanto del prefacio como de uno de los ensayos que integran el libro.

Otras historias de amor está conformado por veinte artículos divididos en tres bloques: Creadores, Recorridos y Películas. En el primer bloque se reúnen los textos que versan sobre directores. Los ensayos que integran la segunda parte realizan un recorrido temático transversal de distintas películas. El bloque final, como su título lo indica, agrupa artículos que se centran en el análisis de un único film. Ricardo Rodríguez Pereyra suscribe una detallada cronología de películas argentinas con personajes gays que cubre el período 1933-2006 y opera como anexo de cierre.

Este libro tiene el gran mérito de ser el primero que aborda el tema de la diversidad sexual en el cine argentino: sin duda, una importante asignatura pendiente en el campo de los estudios de género aplicados.

La diversidad en pluralidad de dimensiones

La diversidad constituye asimismo la dominante del texto en su totalidad. Diversidad en las procedencias profesionales y académicas de los autores, en los marcos teóricos aplicados al análisis, en las miradas, en las modalidades de escritura. Tanto el compilador como el editor han tomado la clara decisión de no tocar esta diversidad en ninguno de sus niveles. El único criterio por el cual se intenta homologar mínimamente los textos proviene de su ordenamiento por secciones. De esta forma, el lector se encontrará frente a una abierta y manifiesta polifonía tanto ideológica como estilística.

Un prólogo cómplice

Adrián Melo escribe el prefacio del libro en un tono marcadamente personal - en el cierre, inclusive sutilmente autoconfesional - que se aleja por completo del distanciamiento y el “halo académico” con el que muchos compiladores buscan nimbar sus colecciones de textos. Las permanentes alusiones a la cultura popular (presentes en los títulos de las diversas partes del prefacio) enfatizan este tono, si no coloquial, marcadamente llano y fluido. Su prólogo opera como un doble mapa: cartografía por un lado las películas argentinas en que aparecen personajes gays, lesbianas y travestis, siguiendo una línea cronológica. El segundo mapa contenido es el del propio libro, cuyos objetos de análisis están anunciados y condensados en su totalidad en este prefacio, que se convierte en una efectiva herramienta para preparar al lector en “el viaje de la lectura” de *Otras historias de amor*.

Pocholo y el baño de los cadetes

La homosexualidad masculina ha sido objeto de un número mucho mayor de representaciones en el cine argentino que el lesbianismo. En este punto, la cinematografía nacional sigue la misma tendencia que el cine hegemónico norteamericano, tal como lo demuestra el documental *The Hollywood Closet* (Rob Epstein-Jeffrey Friedman, 1996), citado por varios de los autores que integran la compilación. Serán las representaciones de la homosexualidad masculina en el

cine argentino, en consecuencia, así como los films y directores que la abordan, el tema mayoritariamente analizado en la compilación (trece de los veinte artículos)

El primer personaje gay de la historia del cine argentino hace su aparición en *Los tres berretines* (Enrique Susini, 1933). Se trata de “Pocholo”, un mucamo tan amanerado como cinéfilo, interpretado por Homero Cárpena. El personaje, emblemático tanto por su condición gay como por su locura por el cine, opera como un *leit motiv* que enlaza con humor e ironía varios de estos artículos.

“¿*Tan fácil se renuncia a un deseo?* Una lectura homoerótica de los filmes de Carlos Hugo Christensen en Argentina” abre el tratamiento del tema. Adrián Melo recorre en este artículo la filmografía producida por Christensen en Argentina (el director realizó un conjunto de films en Brasil, donde estuvo radicado por casi tres décadas desde mediados de los 50). El postulado en el que se apoya Melo en su recorrido de la filmografía de Christensen es que su trayectoria puede leerse como una compilación de las distintas imágenes, visiones, prejuicios, tópicos estéticos y discursos científicos y morales sobre la homosexualidad masculina que se generaron durante la segunda mitad del siglo XX.

Alejandro Modarelli en “*El baño de los cadetes. Pedagogías de la amistad viril en el cine nacional*” toma cinco films que cubren siete décadas: *Cadetes del San Martín* (Mario Soffici, 1937), *De hombre a hombre* (Hugo Fregonese, 1949), *Barrio gris* (Mario Soffici, 1954), *El caso Matías* (Aníbal Di Salvo, 1985) y *Bajo bandera* (Juan José Jusid, 1997). El eje articulador del recorrido por estas películas es la representación que se hace en ellas de la amistad viril. La documentada puesta en contexto histórico de cada uno de los films resulta clave para entender sus condiciones de producción y el paisaje ideológico que operó como punto de partida de cada uno de ellos. El marco teórico aplicado por Modarelli resulta de particular pertinencia e interés. A partir de un texto de Gabriel Giorgi, aplica el iluminador binomio “homosocialidad /homosexualidad” tal como lo trabaja este autor (que suscribe, a su vez, uno de los artículos de la compilación).

La compilación incluye un segundo artículo de Modarelli, “*Pocholo expulsado unta las piernas de Armando Bó. Fronteras internas en el cine del fútbol*”. Con análogas cuotas de rigor y humor Modarelli aborda un tema íntimamente ligado con el de la amistad viril: el del universo del fútbol, tal como es retratado en el cine argentino, desde *Los tres berretines* hasta la actualidad.

“Masculinidades competitivas y deseo homosocial en *El jefe* (1958)”, suscripto por Patricia Montenegro, se constituye como un artículo medular dentro de la compilación. Texto modélico por la articulación que establece entre el aparato crítico de base y el objeto analizado, el film *El jefe* (Fernando Ayala, 1958). La hipótesis que Montenegro llega a demostrar sólidamente es política. Considera la película de Ayala como una mordaz alegoría del peronismo que acababa de caer pero, al mismo tiempo, como una representación paradigmática del ideal de la “masculinidad peronista”. Su objetivo será dar cuenta de la aparente paradoja por la cual este ideal apoya tanto la homofobia como la homosocialidad.

En “Testimonio de una disolución. Sobre *Un año sin amor* de Anahí Berneri”, Gonzalo Aguilar remarca el tratamiento fílmico que la directora realiza de su protagonista, Pablo, un personaje gay mostrado por ella fuera de toda mitificación (tanto de la mitificación estereotipada y negativa habitual en las películas argentinas anteriores a la apertura democrática del '83 como de la caracterización “heroica” de las primeras películas de temática abiertamente gay, posteriores esa fecha). Aguilar aborda un tópico expuesto también por Cozarinsky en su artículo sobre *Las lágrimas de Eros*: la “mirada femenina” de la realizadora, que contempla el universo de la homosexualidad masculina inexorablemente “desde afuera”. Esta mirada femenina y distanciada es valorada por Aguilar en tanto factor clave que explicaría la neutralidad con que se narra en el film la historia sadomasoquista de Pablo, mostrada sin juicios ni prejuicios.

Chicas, travestidas y un intersex

El lesbianismo es abordado como tema en un solo artículo, “*El amor de las muchachas*”, que abre la segunda sección del libro, “Recorridos”. En absoluta coherencia con el título de esta segunda sección, Natalia Taccetta y Fernando Martín Peña, los autores del artículo, hacen un “recorrido” exhaustivo del tratamiento del lesbianismo en el cine nacional. Como varios de los analistas que integran esta compilación, se apoyan en un referente obligado en el tema: *The Celluloid Closet*, documental dirigido por Rob Epstein y Jeffrey Friedman en 1996, que estudia las diversas representaciones de las que fue objeto la homosexualidad, desde los orígenes del cine (se centra casi exclusivamente en el cine

hollywoodense). Taccetta y Peña demuestran que, a partir de su carácter periférico, el cine argentino, cuando representa el lesbianismo, sigue un modelo absolutamente análogo al que describen Epstein y Friedman en el cine norteamericano hegemónico.

Más allá de las clásicas películas de “mujeres en presidio”, la proverbial erudición de Peña saca a la luz desconocidos films argentinos de principios de los '90 filmados en video y notablemente bizarros -tanto por sus precarias condiciones de factura como por su contenido, cargado de prejuicios y lugares comunes de todo tipo-.

“Mujeres travestidas de varón, transgresión transitoria y la teoría de contención” de Patricia Montenegro, aborda las implicaciones del travestimiento femenino desde un marco teórico en que se destaca la perspectiva barthesiana. El tema de la apariencia de género, el fetichismo del ropaje, la desnudez y el desnudarse, están entre los favoritos de Barthes, que los desarrolla tanto en *S/Z* (citado por la autora) como en *Mitologías*. La focalización está puesta en dos películas: *Tango!* (primer film sonoro argentino, dirigido por Luis Moglia Barth en 1933) y *La estancia del gaucho Cruz* (Leopoldo Torres Ríos, 1938)

La intersexualidad, una de las identidades más recientemente incorporadas en los estudios de género, es abordada por Diego Trerotola en su artículo sobre *XXY* (Lucía Puenzo, 2007), “¡Ay!, metáforas punzantes. *XXY*: la diferencia entre el cine y la literatura”. Crítico cinematográfico, militante por los derechos de las minorías sexuales, y reconocido referente (y precursor) en lo que se refiere a los debates locales en torno al género (disertaba sobre la teoría *queer* cuando casi nadie tenía aquí demasiado en claro de qué venía esta corriente), Trerotola analiza y deconstruye *XXY* con una lucidez y contundencia argumentativa demoledoras. La película de Puenzo, considerada en general (tanto por los medios de prensa locales como por los internacionales) como un film provocador y desafiante, resulta ideológicamente “demolida” por el autor, que desnuda uno a uno los prejuicios sobre los que se diseñan tanto la trama como los personajes.

Cozarinsky a dos voces y la voz del propio Cozarinsky

La tercera sección de la compilación de Adrián Melo, “Películas”, contiene dos análisis diversos y complementarios de *Ronda Nocturna* (2004) de Edgardo Cozarinsky, quien suscribe, por su parte, un texto acerca de *Las lágrimas de Eros* (Verónica Chen, 2003).

Gabriel Giorgi es el autor del primero de los textos sobre el film de Cozarinsky: “*Zona común: imágenes de la ciudad neoliberal*. En torno a *Ronda nocturna*”. Giorgi es un reconocido referente de la temática de las minorías de género (la homosexualidad específicamente) y su reflejo en la cultura argentina. Su ensayo *Sueños de exterminio. Homosexualidad y representación en la literatura argentina contemporánea* (Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 2004) es profusamente citado en los artículos que conforman la compilación de Adrián Melo. Giorgi dedica una extensa parte inicial de su artículo a reflexionar sobre los modos de visibilidad de las sexualidades “minoritarias” o “disidentes” en la era neoliberal, cuyas dramáticas consecuencias retrata *Ronda nocturna*. El concepto de “ciudad neoliberal” resultará central en su análisis del film de Cozarinsky. El texto de Giorgi “atraviesa” e incorpora el análisis cinematográfico, pero se erige como un auténtico ensayo sociológico.

Daniel Link es el autor del segundo de los artículos sobre *Ronda Nocturna*: “*El sueño de los héroes*. Un diario de rodaje”. Tal como está anticipado en el título, el texto de Link asume la forma de una sucesión de entradas de diario, en el que se recolectan anécdotas y reflexiones personales de quien (según sus propias palabras) tuvo “el privilegio de poder asistir como testigo mudo” a la filmación de *Ronda nocturna*. Con la libertad proveniente de la conciencia de ser una figura reconocida en el ámbito intelectual y académico local, Link no intenta demostrar ni exponer nada más que su propia subjetividad. En el contexto de la compilación, el artículo de Link opera, no obstante, como un “oasis” estilístico y conceptual en medio de la dominante general, mucho más rigurosa y académica. Desde este punto de vista, por otra parte, constituye al mismo tiempo un oportuno complemento y contrapunto del texto previo de Gabriel Giorgi sobre el mismo film.

La voz del Edgardo Cozarinsky se hace presente en la compilación, a través de “*Las lágrimas de Eros*: Verónica Chen, cineasta pirata”. El prestigioso cineasta y escritor suscribe en este caso un artículo notablemente breve sobre el film de Chen (película íntimamente conectada con su propia *Ronda nocturna* por ser un taxi-boy

el protagonista en ambos casos y por la proximidad de las fechas de producción de los dos films). El texto de Cozarinsky se aleja por completo de todo espíritu ensayístico (su misma brevedad es una marca de distancia en este sentido) y opera como un sintético manifiesto de lo que el director llama “cine pirata”: *Un cine que “da la cara”, que “pone el cuerpo”, que no hace “buena letra”, que no apuesta, obediente, a los protocolos de la industria, a obtener financiación sólida de un proyecto por venir*

Un recorrido bibliográfico: inclusiones y omisiones

Resultará significativo, sin duda, para los interesados en los estudios de género, un relevamiento sinóptico de los autores y textos más citados a lo largo de los artículos que integran *Otras historias de amor*. Los cito en sus versiones en castellano:

- Balderston, Daniel, *El deseo, enorme cicatriz luminosa. Ensayos sobre homosexualidades latinoamericanas*. Rosario, Beatriz Viterbo editora, 2004.
- Balderston, Daniel / Guy, Donna (comp.), *Sexo y sexualidades en América Latina*. Buenos Aires, Paidós, 1998.
- Butler, Judith, *Cuerpos que importan*. Buenos Aires, Paidós, 2002.
- Eribon, Didier. *Reflexiones sobre la cuestión gay*. Barcelona, Anagrama, 2001.
- Giorgi, Gabriel. *Sueños de exterminio. Homosexualidad y representación en la literatura argentina contemporánea*. Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 2004.
- Guy, Donna, *El sexo peligroso. La prostitución legal en Buenos Aires 1875-1955*. Buenos Aires, Sudamericana, 1994.
- Kosofsky Sedgwick, Eve, *Epistemología del armario*. Barcelona, Ediciones de la Tempestad, 1998.
- Maffía, Diana (comp.), *Sexualidades migrantes*. Buenos Aires, Feminaria Editora, 2003.

Aún cuando varios autores citan el documental *The Celluloid Closet*, ninguno de ellos hace referencia al libro homónimo, escrito por Vito Russo once años antes y que sirvió como explícito punto de partida para el documental (*The Celluloid*

Closet, Homosexuality in the movies, New York, Harper & Row Publishers, 1987). Otra omisión significativa es la de la compilación a cargo de Dieter Ingenschay titulada *Desde aceras opuestas. Literatura/cultura gay y lesbiana en Latinoamérica* (Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2006)

Abriendo puertas (no sólo la del clóset)

La diversidad de voces y lecturas reunidas en *Otras historias de amor* resulta altamente estimulante tanto por la adhesión como por el eventual disenso que puede suscitar (y que permitirá al lector diseñar sus propias posturas respecto de los temas analizados). Un estímulo adicional radica en las fuentes bibliográficas citadas y aplicadas.

El carácter pionero de esta compilación hace alentar la esperanza de que la puerta que abre -la de los estudios de género aplicados- promueva la producción de futuros textos en que esta perspectiva analítica se expanda a otros discursos dentro del panorama sociocultural argentino. Teniendo en cuenta la fertilidad alcanzada en los últimos años por los estudios de género aplicados, ésta es, sin duda, una asignatura pendiente en el campo teórico local. La lectura del apéndice que completa la compilación (en que se enumeran los films argentinos que representan personajes pertenecientes a minorías de género) permite tomar conciencia, por lo pronto, de que muchas películas quedan aún por analizar. Esto hace posible, deseable -y aún necesario- imaginar una o varias compilaciones más dedicadas al tema.

¹ Willie Mendez es profesor y licenciado en Letras, graduado con Diploma de Honor en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Especializado en Semiótica Audiovisual, se dedica a la docencia universitaria y a la investigación. Es Profesor Asociado de Diseño y Comunicación Audiovisual I, II y III en la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Profesor Titular de Lenguaje Audiovisual en la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) de Buenos Aires, donde tuvo a su cargo también las asignaturas Semiótica del Cine y Semiótica de la Televisión. Su área de investigación es el cine *queer* contemporáneo.