

Ballroom e identidades

La apropiación espacial a partir
del arte disidente

por Emiliano Farfán Gómez
fotografías Éktor Raga

RESUMEN Este texto explora el *ballroom* y el *voguing* como prácticas artísticas y políticas que resignifican el espacio urbano y transforman entornos hostiles en espacios de seguridad y pertenencia. A través del análisis en el contexto de la Ciudad de México, el artículo examina su impacto social, cultural y estético, así como la forma en que contribuyen a fortalecer la cohesión comunitaria.

ABSTRACT This text explores ballroom and voguing as both artistic and political practices that resignify urban space and at the same time transform hostile environments into spaces of safety and belonging. Focusing its analysis on the context of Mexico City, the article examines their social, cultural, and aesthetic impact, as well as the way in which they contribute to enhance community cohesion.

El arte, en su dimensión política, mediatiza la libertad y la realidad de la sociedad, por ello resulta indispensable reflexionar sobre cómo éste se relaciona con las transformaciones espaciales. Este texto propone que todo acto de rebeldía impacta en el espacio, y puede reprogramar la memoria colectiva y darle nuevos significados.

Bajo esta perspectiva, puede decirse que la rebeldía transformadora puede promover la reappropriación colectiva de espacios de poder por grupos minoritarios. Este proceso se nutre de referencias históricas que han contribuido al desarrollo de técnicas y acciones, ya sean estéticas, físicas o digitales. A través de estas estrategias, las colectividades han logrado hacerse visibles y relevantes en las dinámicas de la vida cotidiana.

Estas acciones marcan el inicio de revoluciones, transformaciones sociales y políticas que aspiran a generar un nuevo tejido social. Se trata de aquello que trasciende las barreras del lenguaje, la edad, el sexo y el género, consolidándose como una nueva verdad: la validación generalizada.

El *ballroom* representa precisamente eso: un conjunto de actos políticos, estéticos y sociales cuyo objetivo es visibilizar y expresar aquello que, durante siglos, la sociedad heteronormativa ha intentado ocultar.

El *ballroom* es la hermosa y poderosa unión de amor y libertad. Porque posar es un reclamo del espacio. Resulta fundamental analizar el uso del espacio por parte de las personas que practican este arte. Reflexionar sobre su impacto en la transformación de su significado y percepción popular.

LSS: una breve historia

El *ballroom* es una mezcla de ritmos y figuras, donde las personas desfilan ante sus pares para reclamar el espacio. Esta cultura se centra en la dignificación de las corporalidades disidentes frente a la opresión machista y heteropatriarcal, profundamente arraigada tanto en las sociedades colonizadoras como en las colonizadas.

Los antecedentes del *ballroom* y del *voguing* se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, específicamente a 1868, cuando se llevó a cabo el primer Hamilton Lodge Ball en Harlem, reconocido como el primer encuentro registrado en Estados Unidos en el que personas de distintas razas y géneros se travestían y competían frente a un jurado compuesto por personas blancas. Este evento cuestionaba las funciones y valores de los concursos de belleza estadounidenses, en los que el privilegio estético y racial blanco segregaba a las personas afroamericanas.

Si bien, gran parte de la comunidad LGBTQ+ valora la belleza desde parámetros impuestos por la hegemonía del placer sexual masculino blanco, puede afirmarse que la cultura del *ballroom* y del *voguing* ha logrado subvertir actitudes machistas y racistas.

En 1967, Crystal LaBeija —una reconocida mujer trans y *drag queen* afroamericana—, quien competía como Miss Manhattan en el Miss All American Camp, se manifestó contra los prejuicios raciales de los concursos de belleza *drag*.

Así fue como en 1972, Crystal y Lottie LaBeija, quienes compartían un fuerte vínculo construido en el disfrute y la resistencia, celebraron el primer *ball*, en donde participaron exclusivamente personas *queer* negras y latinas, marcando un punto de inflexión en la lucha por espacios de expresión y visibilidad.

Históricamente la comunidad LGBTQ+ ha vivido diferentes formas de violencia y discriminación, que muchas veces inician en el núcleo familiar. Como respuesta a esta opresión, las comunidades LGBTQ+ han desarrollado estrategias de apoyo que incluyen la organización y el acompañamiento. Entre estos nuevos esquemas de convivencia están las *houses*, pilares de la cultura *ballroom*, en donde las juventudes *queer* encuentran refugio, desarrollan su creatividad y reafirman su identidad a través de la expresión artística y el empoderamiento colectivo.

«El *ballroom* [es] un conjunto de actos políticos, estéticos y sociales cuyo objetivo es visibilizar y expresar aquello que [...] la sociedad heteronormativa ha intentado ocultar».

+

EKTOR RAGA (ella / elle)

Las imágenes que acompañan esta entrega son obra de la artista visual Ektor RaGa. Egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado la Esmeralda, Raga ha explorado expresiones como el video, el performance y el diseño de vestuario, con un interés especial en la fotografía.

Como fotógrafa de moda, ha colaborado con cantantes y actores, y para revistas como *Harper's Bazaar*. En cuanto a su exploración personal, RaGa se ha interesado en temas como la identidad, la expresión de género, la diversidad y la resistencia a través del arte.

Su relación con la escena *ballroom* inició como asistente de las prácticas públicas. Pronto empezó a hacer vestuario y a tomar fotografías y videos para documentar la escena, además de pertenecer primero a la House of Magdalena y posteriormente a Kiki House of Millán. Para RaGA la fotografía no es sólo un medio de documentación, sino una plataforma para visibilizar las múltiples formas de expresión dentro de la comunidad LGBTQ+. Como afirma: «La fotografía visibiliza a las personas, sean o no de la comunidad LGBTQ+, y deja ver que hay diferentes formas de expresión artística».

La categoría es: resignificación

El acto de *voguear* es una forma de disidencia, donde la corporalidad expresa y actúa de maneras no convencionales en espacios que estaban concebidos para un público muy diferente. Los espacios, al igual que las personas, pueden ser deconstruidos, lo que abre un nuevo paradigma en los ideales que podemos explorar en la arquitectura. La resignificación implica desaprender y reconstruir las maneras de relacionarnos tanto física como emocionalmente con lo que conocemos. Concibe la idea que es posible existir libremente en territorios que se consideren ajenos si se le da un significado reivindicado e integrador.

A su vez, la arquitectura efímera demuestra que quienes la habitan y el espacio determinan el uso otorgado a una intervención espacial, considerando las limitaciones del sitio. En el contexto actual, donde la comunidad LGBTQ+ continúa bajo un intenso escrutinio mediático y social, es imprescindible visibilizar las acciones y experiencias de las personas más allá del enfoque tradicional de la arquitectura.

La rebeldía es un elemento fundamental de las revoluciones de pensamiento, seguido de lo radical que impulsa el cambio social. Este producto social impacta de maneras muy diversas la concepción del espacio. Desde los memoriales o antimemoriales hasta el performance y los proyectos comunitarios y artísticos; el uso colectivo del espacio profundiza la identidad, como sucede con la cultura *ballroom* dentro de la población LGBTQ+.

La categoría es: flexibilidad

El *ball* es un evento efímero que históricamente se desarrolla en las periferias. En estos eventos se llevan a cabo competencias entre las *houses*, donde quienes participan, desfilan o bailan frente a un panel de personas experimentadas de la comunidad del *ballroom*, quienes califican sus actuaciones.

Las raíces históricas del *ballroom* en la Ciudad de México, lo vinculan con las trabajadoras sexuales trans, quienes adoptaron esta expresión como una forma de resistencia económica. En la actualidad, en México, los *balls* se realizan en espacios tan diversos como bodegas, bares, restau-

—

Cortesía de Ektor
RaGa @ektorragea.

—
Cortesía de Ektor
RaGA @ektorraga.

rantes, plazas, museos, centros de salud, edificios gubernamentales, escuelas y casas particulares y, a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo, la cultura *ballroom* se concentra principalmente en colonias céntricas, ya que las periferias no existen de las condiciones necesarias, como seguridad o una infraestructura urbana que incluya transporte y otros servicios básicos.

Estos eventos tienen la capacidad de transformar temporalmente la hostilidad industrial de la ciudad en lugares seguros para sus participantes.

Una muestra de cómo el *ballroom* se apropia de espacios fue el primer *ball* de la House of Millán, que se llevó a cabo en el área de comida del Mercado Vasco de Quiroga, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se instaló una mesa para el jurado, mientras que las personas que asistieron se ubicaron entre las columnas que enmarcaron una pasarela improvisada.

La flexibilidad del espacio, característica central de la arquitectura efímera, encuentra en el *ballroom* una oportunidad para consolidar experiencias en torno a una cultura celebrada por sus mismos habitantes.

La categoría es: comunidad

Para llegar a los *balls* es necesario corregir y experimentar. Las prácticas públicas, entendidas como

los ensayos de otras prácticas artísticas, pueden llevarse a cabo en plazas, estaciones del metro o en diversos espacios públicos. Son momentos en los que quienes se manifiestan activamente, desafían lo establecido y confrontan prejuicios y paradigmas sociales.

Por su carácter público, estas prácticas pueden ser observadas por quienes transitan los espacios públicos. Las personas pueden observar, participar o simplemente continuar su camino.

El 4 de junio de 2022, UDiversidad, Colectivo Contranorma, Casa de Orión y CUFO organizaron una práctica pública en las Islas de Ciudad Universitaria. En el evento se llevó a cabo un performance de la categoría Sex Siren, cuya expresión corporal desafía los límites de tolerancia de la institución. En respuesta, la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria envió una patrulla que se estacionó frente al Anexo de Arquitectura. Ante esta situación intimidante, la comunidad formó un círculo alrededor de las personas que realizaban el performance para proteger su identidad y privacidad. Además, empezó a llover, y este hecho jugó a favor del desarrollo del evento: los asistentes, armados con paraguas, los abrieron y orientaron hacia el exterior del círculo, creando un espacio íntimo y seguro. El performance transcurrió sin incidentes y, al concluir, la multitud se disolvió, dejando como única evidencia algunas fotografías.

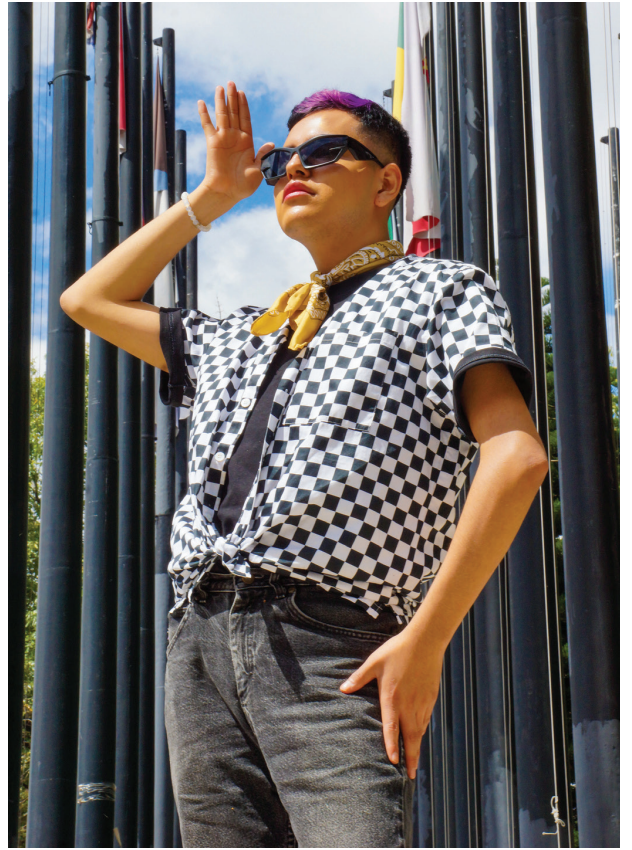
Lo que nos queda por decir

Desde la arquitectura, el análisis del tiempo es crucial para comprender el espacio. Esta comprensión requiere reconocer la multiplicidad de formas de habitar, sean temporales o permanentes. En este sentido, la crítica constante desempeña un papel fundamental en la transformación de lo ya construido.

El ejercicio de la arquitectura debe reconocer los cambios en las necesidades sociales considerando a una población más diversa corporalmente. Se puede aprender mucho al escuchar a las resistencias y a las comunidades marginadas, cuyos saberes tradicionales, usos y costumbres pueden aportar a un aprovechamiento antropométrico óptimo. Por ejemplo, el uso de sanitarios más inclusivos es un parteaguas para mejores dinámicas sociales y de integración.

Estos procesos artísticos y performáticos son el legado de siglos de lucha por el derecho al espacio, por la pertenencia y por la aceptación de nuevos núcleos familiares. Estas resistencias acogen a quienes desean ser parte de ellas. Por ello es fundamental reconocer que el cambio, la flexibilidad y la resiliencia son elementos esenciales del proceso creativo y de la educación sensorial del ser humano.

«Es fundamental reconocer que el cambio, la flexibilidad y la resiliencia son elementos esenciales del proceso creativo y de la educación sensorial del ser humano».

+

BREVE GLOSARIO DE LA CULTURA BALLROOM

Ball: Evento comunitario donde integrantes de la comunidad *ballroom* compiten en ejercicios performativos como danza, *lip-sync* o modelaje en diferentes categorías.

Ballroom: Cultura *queer* fundada por mujeres trans afroamericanas que designa y satiriza los constructos sociales del género y la sexualidad.

House: Grupo de personas que conviven de manera colectiva en un espacio y tiempo con intereses y metas afines. Familia elegida.

ISS: Legends, Stars and Staples. Pasarela realizada por personas reconocidas de la comunidad *ballroom* durante la apertura de un *ball*.

Mother, father o shady: Persona que lidera una *house*.

Prácticas públicas: Evento social realizado en ambientes públicos que suelen ser de libre acceso. En ellas se genera un aula abierta con el fin de aprender, resguardar y practicar diferentes estilos y categorías de *vogueing*.

Sex Siren: Categoría de *vogueing* donde se exaltan las cualidades corporales, sexuales o eróticas de quien lo ejecuta.

Vogueing: Danza de origen afrolatino con influencias de bailes africanos, latinoamericanos y surasiáticos. Este baile tiene como finalidad realzar las cualidades sexodisidentes de quien la realiza y comprende varias categorías.

Referencias

- Ahmed, Sara y Javier Sáez
2019 *Fenomenología queer: Orientaciones, objetos, otros*. Barcelona, Bellaterra.
- Alegre, Rafaella
2009 Muñoz, José Esteban. *Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity*. NYU Press, <<http://www.jstor.org/stable/j.ctt9qg4nr>>.
2017 Elite Wallace, Stephaun. *Ball categories, traditional and regionally-inspired*. House of Luna, <<https://www.houseofluna.org/ball-categories>>.
2024 «¡Vogueo para los nenes, Vogueo para las nenas! Un recuento de la flamante escena ballroom en montreal.» En revista *Vice*. <<https://www.vice.com/es/article/vogueo-para-los-nenes-vogueo-para-las-nenas-un-recuento-de-la-flamante-escena-ballroom-en-montreal/>>.
- Carnes, Neal
2019 *Queer Community: Identities, intimacies, and ideology*. Londres, Routledge, Taylor & Francis Group.
- Gopinath, Gayatri
2020 *Visiones rebeldes: Las prácticas estéticas de la diáspora queer*. Barcelona, Edicions Bellaterra.
- Hebdige, Dick
1997 *Subculture: The Meaning of Style*. Londres, Routledge, Queer Music Heritage. Hamilton Lodge Ball. Consultado el 28 de abril de 2024. <<https://queermusicheritage.com/nov2014hamilton.html>>.
- Museo Universitario del Chopo y Centro de Arte Dos de Mayo de la comunidad de Madrid.
2019 Elements of *vogue*, un caso de estudio de performance radical. Ciudad de México, UNAM.
- Pafundi, Milena
2022 *Cómo nace la cultura ballroom: Celebración política LGBTI+*. Agencia Presentes. <<https://agenciapresentes.org/2022/06/28/como-nace-la-cultura-ballroom-celebracion-politica-lgbti>>.