

Toxic Lesbian Creación y activismo desde la perspectiva de género y de orientación sexual¹

*Toxic Lesbian
Creation and activism
from the gender and sexual orientation perspective*

Gloria G. Durán
(UNED)
duran.yoya@gmail.com

Recibido: 20-04-2012
Aprobado con correcciones: 23-04-2012
Aprobado: 09-05-2012

¹ Todo el trabajo de Toxic Lesbian queda inscrito en:

- el canal de Toxic Lesbian www.ideash.org/toxiclesbian, transmisión de entrevistas con el público asistente, diálogos abiertos con personas invitadas, representativas de las problemáticas abordadas en el proyecto y de libre intervención por parte de los asistentes.
- piezas audiovisuales distribuidas en redes sociales como www.youtube.es/TOXICLESBIAN o www.elenatoxica.blip.tv, *Twitter* o *Facebook*.

Pueden consultarse todos los archivos en alta definición y en toda su extensión en www.ideash.org/basuraytension

RESUMEN

El trabajo del colectivo Toxic Lesbian y de Elena Tóxica está enmarcado en el nuevo modelo del arte público, activismo y del discurso de género y orientación sexual. Todo el trabajo del colectivo se materializa en internet, es generado en streaming y difundido en la red, como ese nuevo espacio público que abre la posibilidad de un equilibrio real entre usuarios, un trasvase real de conocimientos y una posibilidad también real de diversidad de identidades.

PALABRAS CLAVE

Arte, activismo, género, orientación sexual.

ABSTRACT

The works of the Toxic Lesbian collective is framed in the new model of public art, activism and gender and sexual orientation discourse. All the works of this collective takes form and its available on line, generated and shared via streaming in the net, as the new public space that renders opened the possibility of a real balance and knowledge sharing between users and a real mean for widening identity diversity.

KEYWORDS

Art, activism, gender, sexual orientation.

SUMARIO

Lo artístico y lo político

Principios vertebradores

Las tácticas, fases

Proyectos tóxicos

 Femenino Visual (serie)

 Basura y Tensión (serie)

 Cuentos que Nunca Cuentan: ZeroEstigma

 Media Facades Festival, Europe 2010

Pantallas urbanas y salones públicos

En el siglo 21, el arte no se exhibirá, se difundirá.

LSAs21

El medio artístico es el elegido por este colectivo social, para dirigir a un público amplio piezas vivas, que suscitan respuesta en el momento de ser recibidas, que fomentan la no-indiferencia y el posicionamiento sobre los temas abordados en cada acción diseñada.

Elena Toxica

Este artículo pretende dar a conocer y poner en valor el trabajo del colectivo Toxic Lesbian y de Elena Tóxica, sin duda el alma de tan variable colectivo que colabora con diversos agentes, a veces fijos, a veces variables, en cada uno de sus proyectos. La obra de Toxic Lesbian no tiene fisicidad y no queda clausurada a una materialidad que hay que ir a ver en un tiempo concreto, en un lugar definido y con un estricto horario. Si el arte no es más que una investigación en nuevos y posibles modos de relación con nosotros mismos, con los demás y con las realidades que nos rodean, sean éstas objetos o ideas, Toxic Lesbian investiga esas nuevas posibilidades insistiendo en generar un espacio para la visibilización y difusión de diversos puntos de vista. Además, y dado que su trabajo está enmarcado en el nuevo modelo del arte público, del activismo y del discurso de género y orientación sexual, los modos de generar lo público desde la autonomía guían todo un quehacer que por su complejidad vamos a exponer desde un enfoque teórico, pero recurriendo también necesariamente a datos cuantitativos.

Si, como afirma Victor Sampedro, “la esfera pública concebida como «un lugar de discurso, institucional o geográfico para el diálogo sobre las cuestiones que afectan a la comunidad» está cambiando de manera determinante”,² los nuevos artistas habrían de trabajar desde este cambio. Por ello todo el trabajo del colectivo se materializa en Internet y es difundido en la red, con la querencia de generar espacio público real donde todas las ciudadanas puedan hablar desde la libertad y horizontalidad de temas que conciernen a toda la comunidad.

² <http://medialab-prado.es/mmedia/9225/view>

FIGURA 1: Logo ToxicLesbian

Vamos a adentrarnos en el trabajo del colectivo arrancando desde su misma concepción de lo artístico y lo político, luego hablaremos de su trabajo o su modo táctico de generar cada una de sus piezas. Piezas estas que son desarrollos y no suelen clausurarse en un único discurso, sino que van estructurándose en diversas fases y siempre pueden ser revisitadas, como al cabo lo puede ser todo en la red de redes.

Lo artístico y lo político

Toxic Lesbian apoya su quehacer en la autoría compartida, la activación del público y el trabajo comunitario. Como escribe Elena Tóxica los principios sobre los que toda la investigación artística basa su búsqueda son:

1. El lenguaje artístico como medio de expresión pero también de conexión entre creación y colectivos sociales.
2. La investigación a partir de los testimonios de las personas y colectivos sociales afectados en la problemática que se aborda.
3. La implicación en su puesta en práctica de espacios artísticos y sociales como voluntad pública en su afirmación, donde se produce el encuentro real de arte y sociedad.

Concebimos pues el arte como un proceso de comunicación catalizado por el diálogo. Se identifican problemas concretos que se pretenden “matizar” planteando un espacio de libertad en el que todos tengan voz propia, un espacio procesual de debate y confrontación que localice cierto “sentido común”. Un diseño de acción que logre sacar a la luz pública asuntos, muchas veces, silenciados por incómodos. Este espacio se gesta desde el lenguaje artístico, se genera un mo-

mento excepcional, un entorno medido para conseguir que cada individuo encuentre un contexto o un paisaje en el que indagar su individualidad singular y pueda trascender sus categorizaciones cotidianas y sus conversaciones cotidianas y pueda, además, poner en público su modo de concebir su misma realidad. Lo estético, o su impulso concebido como la organización de un acto de comunicación, y la forma estética como una categoría que no tiene que ser percibida por la vista, y sólo por la vista. Como apunta Elena se trata de crear, desde lo artístico, un lugar para el debate para facilitar los canales hacia unas nuevas conciencias de sí.

Siguiendo el acercamiento a lo estético de Suzanne Lacy cuando dice: “Siempre ha habido dos impulsos - el estético y el político- y ambos llegan juntos cuando hago mi trabajo: mi necesidad de crear formas es uno de los impulsos, también la rabia ante la injusticia, ambos resultan en un deseo por comunicarme a través de la diferencia, para lograr cierta conectividad a través de la empatía. Lo que me encanta son los momentos estéticos: de otro modo, no haría este tipo de trabajo, haría directamente política”,³ Toxic Lesbian combina ese impulso estético con el político prediseñando espacios fuera de lo cotidiano para facilitar, o catalizar, la empatía. El público invitado se ve sugestionado por el entorno y va generando la pieza. Una pieza que es el diálogo y la puesta en común, mediatizado por la imagen. Se busca la experiencia estética para introducirse en el proceso de creación colectiva. El lugar y el tiempo de génesis se conciben como lugar y tiempo artístico.

³ Esta cita está directamente extraída de una entrevista realizada por mi para un programa emitido en el canal de teleUNED y referido al conjunto de la obra de la artista Suzanne Lacy que se realizó con motivo de su proyecto “El esqueleto Tatuado” realizado durante el año 2010 en el MNCARS y en el que participé.
<http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-suzanne-lacy-poniendo-gente-hablar/896107/>

FIGURA 2: Espacio Toxic Lesbian

Principios vertebradores

Toxic Lesbian surge en 2005 como un grupo artístico y activista de lesbianas. Posteriormente, a partir del 2008, evitaran lo clausurado por ser estrictamente lesbianas para ampliar su espectro de colaboración con todo aquel que quiera participar teniendo en cuenta la focalización en los temas de orientación sexual y de género. Toxic Lesbian propone que cualquiera capaz de realizar una lectura de la sociedad y del arte desde estas dos coordenadas sea quien trabaje en sus proyectos como autor.

Tanto el logotipo como la estética de los canales Toxic Lesbian hacen un guiño a la institución artística y son toda una declaración de intenciones. Los colores y los tipos están inspirados

en Barbara Kruger⁴ pero tergiversan el discurso y son, como apunta Elena Tóxica, una crítica al medio artístico y una llamada de atención al hecho de que el medio expolia lo social y se apropia de acciones de reivindicación y cambio social, desactivándolas por completo. Con contundencia Elena afirma: “queremos criticar e invalidar, sin necesidad de que nadie nos habilite para ello, todo el formato glamour-arte-mercancía-snobismo que dibuja el paisaje del campo artístico”.⁵ Kruger se limitó a emplear sus carteles y juegos tipográficos, todos en tipografía Arial, en las salas de conocidos centros de arte, en el caso toxic esta misma tipografía, la Arial, se emplea en otros canales y con otra intencionalidad, se desobjetualiza y por supuesto, no se puede vender.

Pierre Bourdieu al hablar de las reglas del arte afirma que la labor del artista debería ser cuestionar quién autoriza a autorizar, a poner en duda quién es el que decide lo que queda fuera y lo que queda dentro de lo concebido como artístico, quién es un artista o qué es arte. La propuesta tóxica quiere desbaratar todo este entramado para recuperar una creatividad compartida sin autoridades ni autorías personales. Es por tanto una propuesta abierta, sin ánimo de exclusión ninguna. Los procesos creativos de Toxic Lesbian incluyen la colaboración puntual con instituciones expositivas o museísticas, preferentemente de carácter público, en la elaboración de sus proyectos. Porque interesa cuestionar desde dentro, localizando las posibles fisuras de todo el entramado artístico que permitan amplificar audiencias y públicos, y lograr un mayor acercamiento de la ciudadanía a este arte público de nuevo género que se encarga de temas de interés común. Así pues sus acciones en espacios artísticos son planteadas como parte de un trabajo procesual en el que se hace imprescindible el encuentro con el público, amplio y general. Por otra parte también se incluyen en esta noción de “público-actor” aquellos colectivos y asociaciones que se encargan del tema que se trata en cada serie o en cada pieza-proyecto.

⁴ Barbara Kruger, <http://www.barbarakruger.com/>, es una artista americana que durante finales de los 80 y principios de los 90 cobró mucha importancia en el panorama internacional con el asentamiento, o institucionalización, de los discursos feministas. Su obra simplifica las estrategias y se limita a trabajar con códigos publicitarios y eslóganes en blanco negro y rojo. Todos los eslóganes son feministas y reivindicativos. Hay muchos que se han hecho icónicos: “compro luego existo”, “Tu cuerpo es tu campo de batalla”; “No se cocinar no se coser no me importa nada” (claro que en inglés funcionan todos mucho mejor)

⁵ Notas tomadas en la conversación que mantuvimos Elena y yo para la preparación de este artículo.

Las tácticas, fases

Todos estos principios vertebradores del trabajo se materializan en una presencia en la web con licencia Creative Commons, que evita cualquier mercantilización de los trabajos colaborativos y procesuales. Se emplea la red como un lugar en el que ya no solo los artífices de cada pieza tienen voz propia, sino todos los potenciales usuarios quienes en sus derivas adquieren el valor de autores de su particular, y libre, acercamiento al hecho artístico.

Estos procesos incluyen varias plataformas de elaboración.

1. La primera, se trata de unas orquestadas performances que construyen las imágenes y piezas de videoocreación que conducirán el desarrollo ulterior de la pieza en proceso. Los asistentes, tanto actores como público, son invitados a participar en un día concreto. Todo se graba y se sube al canal de Toxic Lesbian, www.toxiclesbian.org. Las piezas producidas son insertadas en diversas redes sociales con licencia Creative Commons. No hay otras piezas de carácter comercial. La autoría es atribuida a Toxic Lesbian como colectivo variable de personas que de modo cooperativo da forma al proceso de creación.
2. A partir de estas primeras sesiones por internet se inicia la segunda plataforma de intervención con los colectivos sociales a los que la problemática abordada atañe. Se contacta con ellos y se inician debates y encuentros, en centros sociales o artísticos. Los resultados de los mismos son subidos a los espacios de internet de Toxic Lesbian y se continúa el tráfico de percepción de la propuesta.
3. La tercera plataforma es una suerte de combinado y amplificación de los otros dos. En un día concreto se realiza un encuentro real de todos los participantes en las dos fases anteriores. A su vez se convoca a más público para hacer de esta suerte de puesta en común, generalmente en un espacio artístico, una auténtica esfera pública. Esta tercera fase se completa con un aglomerado de proyecciones (*screenings*), de *streaming* en directo, de diálogos abiertos a la participación de implicados y paseantes, de entrevistas... Todas estas acciones se graban y pasan a formar parte de un gran archivo audiovisual que van completando la investigación artística en permanente proceso de construcción. Este archivo queda en la red y está permanentemente abierto.

4. A partir de estos eventos, se concluye con la cuarta y última de las plataformas de trabajo de los proyectos Toxic Lesbian, la difusión en prensa. Para ello es necesario el compromiso de la institución pública artística que ha servido de plataforma para la gestación de todo el devenir del proceso.

De todo el proceso se conservan archivos audiovisuales diversos, con formatos y calidades distintos según sus objetivos, artículos de prensa, acciones en redes sociales y videocreaciones de las performances.

En definitiva, el modelo artístico de Toxic Lesbian, enmarca desde el lenguaje del arte y a través de canales virtuales y presenciales, procesos de creación e investigación mediados por las colaboraciones. Para introducir la propuesta en un marco de referencia poco habitual se parte de un entorno radicalmente estético, que matice las intencionalidades de creación, que nos saque de los ritmos cotidianos y habituales de los acontecimientos. Se negocia entonces con la institución museística y se reivindica la acción como pieza artística, un arte público real que trata asuntos públicos y se desarrolla con dinero público en lugares públicos. Se insiste en la institución y en el canal Arte para abrir nuevas vías de producción cultural, alternativas desde dentro. Toda la estética empleada por Toxic Lesbian está adaptada a las intencionalidades. Los medios técnicos y los acabados estéticos no son más que canales de expresividad de un ideario concreto. Elena Tóxica se refiere a ello como “Estéticas a Medida”; el *stop-motion* del fotograma a fotograma, los performances con muñequitos y ciertos toques de absurdo dadá completan una propuesta en la que nada queda dejado al azar y en la que el humor, algo sardónico en ocasiones, nos acerca al poder revolucionario de la risa.

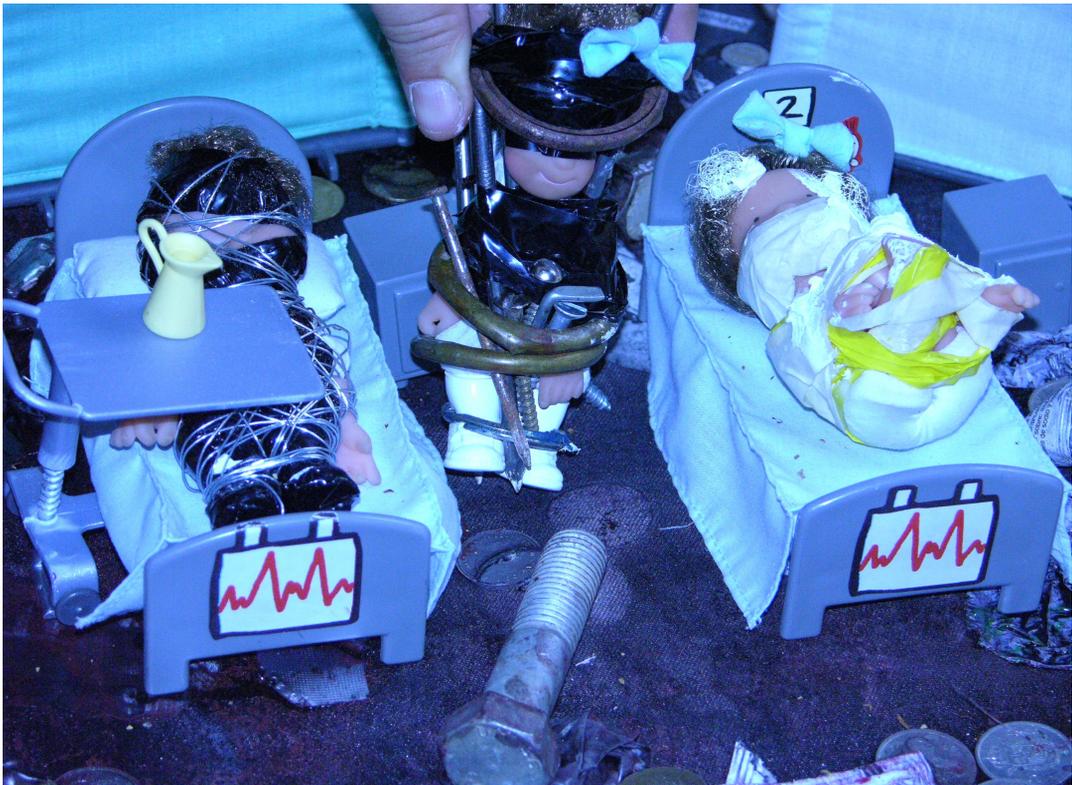

FIGURA 3: El Hospitalito

Proyectos tóxicos

Vamos a adentrarnos en algunas piezas de Toxic Lesbian con el objetivo de ejemplificar todo el proceso de creación antes expuesto. Con ánimo de no resultar muy tediosos elaboramos una suerte de ficha en la que se especifique el nombre de la pieza, el objetivo de la misma, las fechas y lugares de su realización, y los colaboradores que hicieron posible su nacimiento y puesta en circulación.

Femenino Visual (serie)

Objetivos: Femenino Visual quiere incidir en el desarrollo de nuevos lenguajes visuales y de creación, generados desde el mundo femenino en relación con nuestro país. Quiere indagar de

forma explícita en la construcción visual de la identidad de género, o más aún, de la orientación sexual.

Fechas y lugares de realización: 2007, “Sex or not Sex”, desarrollado en el Antimuseo de Arte Contemporáneo El Ojo Atómico, <http://www.antimuseo.org/>; 2008, con “El Hospitalito” en Liquidación Total, <http://www.liquidaciontotal.org/>; 2008, “LesGay-Legal-Letal”, en el Matadero de Madrid, <http://www.mataderomadrid.org/>.

Colaboradores: Un proyecto en equipo con mujeres artistas que desarrollan su actividad en España, desde una perspectiva feminista, abordando situaciones y problemas propios de su condición. Mujeres que han trabajado y trabajan en entornos alternativos.

FIGURA 4: Femenino Visual

Basura y Tensión (serie)

“01”

Objetivos: Incidir en el análisis de los problemas de salud mental. Describir el paisaje de exclusión en el que viven muchas personas con problemas de salud mental. Analizar qué circunstancias rodean a las personas inmersas en los márgenes sociales y la vida que produce la estigmatización social, las consecuencias que pueden producir el rechazo social y la aparición de tópicos desde los que sistemáticamente son leídas algunas personas.

Fechas y lugares de realización: Mayo de 2010, MUSAC

Colaboradores: La Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan y el Departamento de Educación y Acción Cultural del MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, <http://www.musac.es/>.

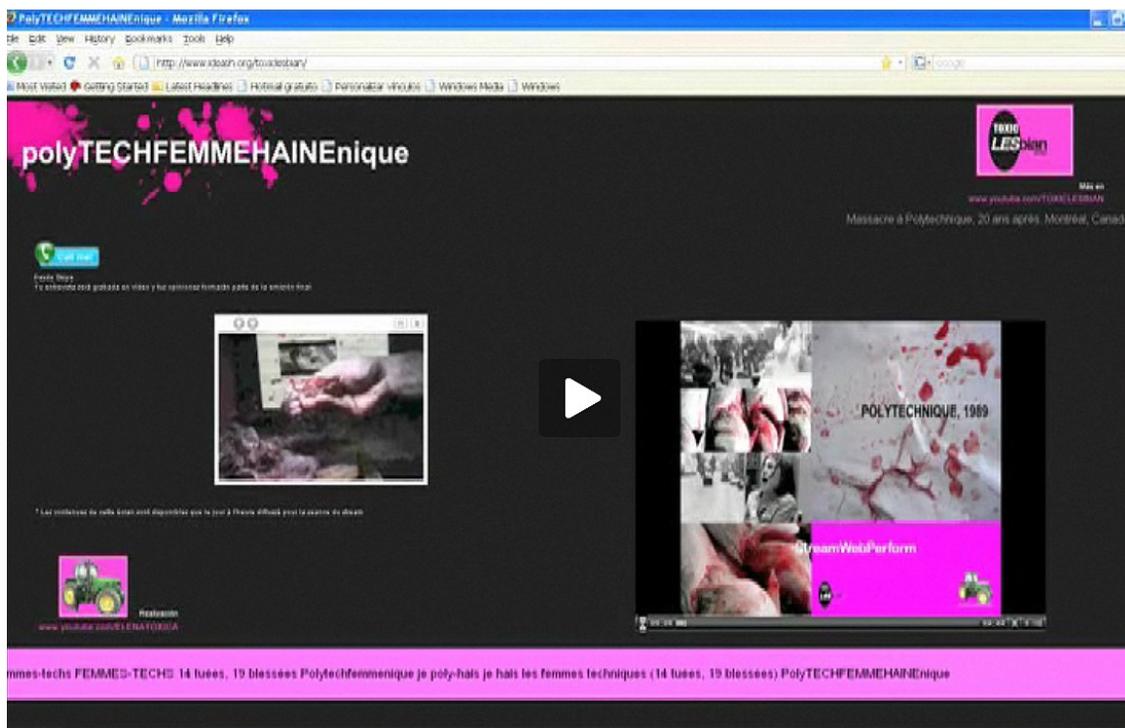

FIGURA 5: Basura y Tensión MUSAC.

“02”

Objetivos: “Basura y Tensión 02” se inscribe dentro del proyecto que la artista americana Suzanne Lacy está desarrollando desde febrero de este año junto al MNCARS, Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía. Lo que se llamó “El Esqueleto Tatuado: Elocuencia Forense”⁶ trató de trabajar, desde el medio artístico, en torno a la génesis de un foro para tratar el tema de la violencia de género en España.

Fechas y lugares de realización: Se desarrolló en dos escenarios diferentes: El primero, en el espacio de Intermediae, Matadero, Madrid, el 11 de noviembre de 2010. El segundo, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía el 18 de noviembre de 2010.

Colaboradores: Las performances aunaron a estudiantes, activistas y artistas en un acto colectivo. Todos implicados en el trabajo diario con sectores marginales de la sociedad.

⁶ <http://www.museoreinasofia.es/programas-publicos/audiovisuales/2010/suzannelacy.html>

Para ampliar información remitimos a los programas realizados por teleUNED referidos a la obra de Lacy y al proyecto desarrollado en Madrid durante el año 2010: <http://www.youtube.com/watch?v=TCrC9rO69dU> y <http://www.youtube.com/watch?v=LaaS6b-gTzw>

Cuentos que Nunca Cuentan: ZeroEstigma⁷

Medialab Prado Madrid

Objetivos: Visibilizar el significado del estigma en salud mental. Este hecho tabú para la sociedad, rodeado de prejuicios contra la dignidad e instalado en todas las manifestaciones de

nuestro entorno (medios de comunicación, literatura, cine...) mantiene la creencia de una realidad vergonzante que debe permanecer oculta. Investiga además las circunstancias que rodean a la estigmatización del lesbianismo en este mismo contexto relacionado con el papel del control psiquiátrico en la sociedad.

Fechas: Mes de febrero del 2010, "Taller Open Up" de producción para la fachada digital

Colaboradores: Colectivos y asociaciones del medio homosexual y que trabajan con la salud mental.

FIGURA 6: Fachada Digital en YouTube, Medialab Prado.

⁷ Este proyecto ha sido realizado por el colectivo artístico y fue seleccionado entre otros proyectos para inaugurar la nueva fachada digital del Ayuntamiento de Madrid, Área de las Artes durante el 2010. http://medialab-prado.es/article/open_up_proyectos_seleccionados

Media Facades Festival, Europe 2010

Objetivos: los mismos que en la pieza 1 de la serie.

Fechas: Del 27 de agosto hasta mediados de octubre de 2010, en colaboración con Medialab Prado de Madrid y el iMAL de Bruselas, Center for Digital Culture and Technology, <http://www.imal.org/>.

El proyecto se desarrollará durante el Media Façade Festival Europe en Transmediale 2010, con la participación simultánea de seis ciudades europeas donde durante el último trimestre de 2010, se llevaron a cabo proyectos en sus fachadas digitales en Madrid, Bruselas, Berlin, Linz, Liverpool y Helsinki. El proyecto se financió con fondos de la Comisión Europea. (<http://www.mediafacades.eu/>).

Colaboradores: En esta puesta en contacto de ambas fachadas digitales, la del iMAL y Media-LabPrado, colaborará la Maison Arc en Ciel de Bruselas (<http://www.rainbowhouse.be/>).

Pantallas urbanas y salones públicos

Creemos pertinente para ir concluyendo esta primera, y somera, aproximación al modo de hacer de Toxic Lesbian, incluir una breve reflexión en torno a las pantallas digitales como posibles nuevos espacios de socialización ciudadana, siempre y cuando, claro está, se les dé un uso no espectacularizante sino socialmente útil. “Cuentos que nunca cuentan” trabajó desde esta idea, mostrando de modo evidente lo que muchas veces no se quiere mostrar.

El colectivo Toxic Lesbian difundió “Cuentos que Nunca Cuentan” en fachadas digitales urbanas (también llamadas media-fachadas) de varias ciudades europeas.

FIGURA 6: Canal Stream.

Estos nuevos soportes suponen un interesante campo de experimentación para la génesis de lo que muchos ya llaman “salones urbanos”, una suerte de lugares, no tanto físicos como sociales, que establecen un punto de encuentro y posibilidad de interacción e intercambio. Tal como apuntó Susa Pop en el Seminario sobre Pantallas Urbanas y Espacio Público celebrado en el MediaLab de Madrid en septiembre de 2009,⁸ las media-fachadas nos conducen a una serie de preguntas de gran interés para el debate de lo público en lo urbano:

¿Pueden las pantallas urbanas crear redes sociales, dar voz a las minorías y desarrollar identidades locales? ¿Puede la creación de contenidos expandir el ámbito artístico e incluir además a científicos, políticos, etc, así como a vecinos y colectividades? ¿Cuál es el valor para las comunidades de los espacios públicos locales mediatizados digitalmente en estos tiempos en los que los nuevos medios se caracterizan por la vertiginosa velocidad y los flu-

⁸ Conferencia de Susa Pop e información del seminario:

http://medialab-prado.es/article/pantallas_urbanas_y_media_fachadas_como_nuevo_formato_de_comunicacion_urbana_

*jos globales? ¿Mejoran la habitabilidad y favorecen una sociedad urbana y saludable?
¿Cuál es el papel del contenido cultural para este tipo de medio de comunicación en el proceso de regeneración?*

También Paloma Blanco en las conclusiones de las jornadas, comentará que las fachadas digitales se transforman en escenarios locales y abren una ventana global para activar procesos sociales y culturales en toda Europa. A largo plazo, esta hipervisibilización interconectada se hace catalizadora de la creación de una estructura transportable y sostenible donde los artistas, los profesionales de la cultura, los organizadores artísticos, las instituciones culturales, los cuerpos gubernamentales, los negocios privados y públicos, el público de los media y el público general, dentro de Europa y más allá, pueden interactuar a través del desarrollo de un nuevo formato de comunicación en el espacio público.

Las fachadas elegidas por Toxic Lesbian para mostrar su trabajo y entrar en la posibilidad de la génesis de salones urbanos siguen el hilo discursivo de la poética de su obra. Se trata de fachadas institucionales insistiendo en el valor de lo público para trabajar lo público. Se hace un guiño a acciones muy reconocidas, como las de Jenny Holzer⁹ en muchísimas ciudades europeas, y en particular en la de Times Square en donde colocó su famoso “Protect me From What I Want”.

Obviamente, siendo el principal objetivo del colectivo la activación y la participación del público para provocar esta amplificación de la misma concepción de la creación artística, no serán precisamente los museos los lugares más apropiados para la puesta en práctica de sus salones urbanos. El rol del arte bajo esta perspectiva habrá de ser ese que genera un foro para el diálogo y el activismo social, situado en el mundo real para ganar efectividad. El espacio público real empleado para hablar de situaciones personales con una dimensión pública, para tratar esos temas más o menos peliagudos que a todos nos afectan pero que son delicados, están ocultos o representan a sectores sociales estigmatizados por un categórico, y a veces cruel, *mainstream*. Ese es, el espacio de lo público, el elegido por Toxic Lesbian y Elena Toxica para su acción.

⁹ <http://www.jennyholzer.com/>. Artista Americana que tomo fama internacional desde mediados de los 90 hasta hoy al proyectar sobre fachadas de muchas ciudades del mundo poemas, eslóganes y frases reivindicativas. Una estrategia similar a la de Barbara Kruger pero en el entorno exterior fuera de la institución aunque totalmente institucionalizada, todo hay que decirlo.