

Las performances artivistas de Susy Shock: Piquetera Trans de la Aurora

Claudio Marcelo Bidegain

musiclaud@hotmail.com

ISP "Dr. Joaquín V. González" – CEA/UNC

Buenos Aires (Argentina)

Eje 3: Cultura y política. Producciones y prácticas culturales y artísticas transformadoras

Palabras clave: Trans-Artivismo-Noches Bizarrras

Prólogo: problemas y pretextos

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.
"Oración a la Divina Trans". Susy Shock

Después de más de tres años siguiendo y documentando la obra artivista de Susy Shock, me empieza a resultar arduo y desafiante no repetirme a la hora de contarla, de presentarla y enmarcarla. Claro que no es su obra la que se repite, ya que la performance -si bien siempre repite/representa ante un público una determinada partitura de gestos, sonidos y movimientos (Garbatzky, 2013: 24)- como género se completa con el espectador y allí radica su mayor aporte social¹. Pero luego de cinco ponencias abordadas desde distintos puntos de vista, la crisis comenzó en el mismo instante de la escritura para este Congreso. Ya en Rosario, en junio pasado, había tomado una medida inédita en mi investigación y divulgación: hacer un recorte sólo sobre su obra literaria publicada e inédita, colocarla como escritora, dentro del marco de las Escrituras del Yo. Esta vez tuve la necesidad de formular unas preguntas que siempre le había querido hacer, y que me parecían los mejores lugares desde donde retomar la curiosidad y su propia voz cantante a partir de sus respuestas. Eso me llevó a la prehistoria de Susy Shock, a su libro aún firmado por Daniel Bazán Lazarte, *Revelo Sur* (2007), y a la época de piquetes, fábricas recuperadas, cooperativas, merenderos y asambleas porteñas alrededor del año 2001. También quise indagar más en el fenómeno contracultural mensual de las llamadas *Noches Bizarrras*, en Burlesque Bar, con los textos y referencias en torno a esos personajes y esas *noches* que ya van por su temporada número 11. Sobre todo esto es que tratará esta ponencia entonces. Como escribió Daniel Bazán Lazarte, anticipando a Susy Shock: "Yo no sé qué opinará usted/yo no sé qué preferirá usted/yo no sé qué hará usted/pero este amigo comienza el canto..." (2007, p. 37).

¹ Phelan sitúa radicalmente el objeto performance en el marco de su imposibilidad de captación, y coloca esta cualidad como el aporte político más alto que el género provoca. Inobjetivable, la performance sortearía el mercado de consumo del arte. El hecho de convertirse en un acontecimiento sin monumento le permite un tipo de circulación que evade las apropiaciones del sistema. (Garbatzky, 2013, p. 24).

Introducción

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./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 inventando...Susy Shock./Daniel Bazán Lazarte/Daniel Shock Lazarte/Susy Lazarte Shock.
Susy Shock

Ausonio. Epigrama 76. Parece que en Vallebana (...) un ave macho se convirtió en hembra: frente a los ojos de todos, el pavo se hizo pava. El prodigio causaba admiración, pero una voz más suavcita que la de un cordero dijo: “Tontos, ¿por qué los deslumbra el aspecto de esta nueva metamorfosis? ¿Nunca leyeron los poemas de Ovidio? (...) El cuerpo de Tiresias era ambiguo. La fuente Salmace conoció la mitad masculina de Hermafrodito. Plinio vio un andrógino vestido de novia. En la campana Benevento, uno de los muchachos se volvió de repente una chica, cosa que tampoco pasó hace tanto tiempo. Pero no quiero traer a colación ejemplos de larga data: mírenme, yo misma, que antes era hombre, ahora soy mujer.” (Marrón, 2012, p. 97).

Tomamos este Epigrama de Ausonio, poeta cristiano del siglo IV d. C, sólo como punto de partida y anécdota para ingresar al mundo de las transformaciones y la inestabilidad de los géneros, aunque debemos destacar que no es precisamente el cruce radical y acabado de un género al otro el que nos convoca, sino más bien el proceso, el tránsito, la presencia de un todo. La artista trans sudaca Susy Shock cuenta con dos libros editados, son *Relatos en canecalón* y *Poemario Transpirado*, ambos publicados en mayo del año 2011 en su primera edición, y luego en su segunda edición en octubre del 2013. Aunque nos centraremos más en el libro que precede a esta producción, como dijimos anteriormente: transitaremos su *Revuelo Sur*. Con el corpus seleccionado, que también incluye fragmentos de una entrevista personal para esta ocasión, intentaremos demostrar cómo se configura una/s voz/ces y una/s identidad/es trans en constante devenir y mutación. Investigamos también sus intervenciones artivistas puesto que despliegan consignas activistas a través del arte; o es a través del arte que se promueve un activismo que reclama la igualdad de derechos y denuncia la marginación y la opresión de lxs disidentes sexuales. Queda hecha la invitación a explorar parte del mundo de Susy Shock con unos versos que nos revelan su estrategia y su objetivo artivista: “Trans.../piro,/trans...muto,/trans...mito,/trans...ito,/trans...paso./A eso juega mi jugar.” (Shock, 2011b, p. 54).

Noches Bizarras: Días de Autogestión y Contracultura

Qué hacés pebetx, tan triste y *alone*, venite a nuestro show...
Canción de apertura y cierre de las *Noches Bizarras*

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 Bizarras* 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 Bar de Arte* y *Copas*, 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 (a quien le dedica un poema en *Revelo Sur*, titulado “Va Nina”) y la actriz y cantante Paula Garnier; con invitados, como Marlene Wayar, que supo officiar de presentadorx, Karen Bennett con su show de canciones de rock, bandas musicales como *Las Ramponi* 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 autogestivo.

En una entrevista realizada por Juan Tauil (2009) para el Suplemento *Soy*, Susy explica sus comienzos, en íntima relación con las *Noches Bizarrras*:

(...) aparece Susy, por esa posibilidad de probar desde mi otro yo. Al principio de las *Noches Bizarrras*, 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.

En la entrevista concedida para esta ponencia, Susy se explayó en la *prehistoria* de su devenir Susy, en el marco de las convulsiones del año 2001, en las intervenciones que protagonizaba junto a Pablo Cardón, con el dúo *Surcardones*:

Y a fin de año en la casita Giribone celebramos el cierre del año, con un recital último, y de sorpresa aparecimos “Las viudas de Surcardones”, Pablo y yo montadas, montadísimas, parodiándonos, tocando cacerolas en lugar de las cajas bagualeras, haciendo llantos bagualeros, y a partir de ahí decretando la muerte de nuestros maridos: Daniel y Pablo. Entonces en todo ese proceso de juego, que fue toda una noche más alocada, de ahí inmediatamente nos fuimos a Amaicha en el verano entonces todo el tiempo en el viaje estábamos diciendo “esto que pasó fue re loco, hay que volverlo a hacer”, y ahí nacen las *Noches Bizarrras*, al otro año. Con Vanina Grossi, con Pablito Fusco, Pablo Cardón, Romi Funes (que estuvo en la primera función, después se embarazó y se bajó) y yo. (Bidegain, 2014).

Así fue el comienzo de las *Noches Bizarrras*, que Susy siempre sostuvo como complemento de algún otro trabajo más formal en el plano teatral o poético, en constante retroalimentación. Y de allí sí nos explica cómo florece desde lo escénico:

Y Susy en realidad cobra entidad ahí, **yo** como Susy cobro entidad ahí visiblemente a partir de las *Noches Bizarrras*. Pero no significa que nací en las *Noches Bizarrras*, era mi juego interno. Y el teatro siempre me propuso y me instaló y me gustó estar en esa ambigüedad. Así que no es que nació en las *Noches Bizarrras* sí, en todo caso desde las *Noches Bizarrras* salté desde el escenario y de esa cosa más interna, no oculta, yo siento que fue íntimo, de mis íntimos, de mi gente, de mis circuitos afectivos, de mi arte, y de ahí salí a la calle, y ahí creo que cobró otra dimensión. Pero yo soy, vuelvo a repetir, Susy sin peluca y soy Daniel con peluca, quiero decir, no ando desandando una cosa con la otra, no hay una esquizofrenia, yo soy todo eso. Creo que en todo caso ser Susy hoy me completa más porque también lo tengo a Daniel. (Bidegain, 2014).

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 grotescos. 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. Así entiende Susy las identidades que se han configurado hasta el día de hoy en nuestro país. Con Arfuch (2005), 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. (p. 24).

En su más reciente libro, *Poemario Trans Pirado*, Susy escribe un texto que gira en torno a sus posibilidades de ser y devenir (“Soy”), y en esa escritura recorre su historia artística desde la casa de la calle Giribone, donde luego surgirían las primeras *Noches Bizarrras*, también menciona a su compañera de las *Noches Bizarrras* hasta el día de hoy, Paula Garnier:

¿Qué soy? ¿Importa? Siempre hay alguien que lo preguntaba/esas noches de arte luminoso de la Casa Mutual Giribone a/donde el límite del escenario se iba haciendo tan finito./”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/bizarrría del ángel/o el cometa que viene a despabilarte el rato que estemos, el rato que nos toque en suerte transitar, mientras La Garnier desgarrasu canto a apuro inglés narco-anarco-arco (pa’que el imperio/lo entienda en su propio idioma./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./(...)
Cada “Noches Bizarrras” crecemos y no importa qué somos, si/alcanzamos a poder serlo...el resto es máquina/y yo no. (Shock, 2011b, p. 8).

Y es muy difícil no preguntarle a Susy, aún hoy, cómo conviven Daniel y Susy más allá de la representación artística, por fuera del escenario y las performances. A esta pregunta, nos contesta:

A veces la gente quiere saber, a lo Mirtha, ¿si un día no me afeito? Y sí. ¿Si estoy sin peluca? Y sí, tengo calor. Es una presentación social porque soy artista, no sé qué sería de mi vida si no lo fuera. Yo como artista quiero presentarme de las maneras en las que aparezco. Después en mi casa estoy súper más relajada, que no significa que esté despojada y me convierta en otro ser opuesto (...) Hay algo de seguir siendo lo mismo siempre, que no tiene que ver con el ropaje, que tiene que ver con tu idea desde dónde te vinculás. Digo, yo acaricio, acaricio de la misma manera, no importa si tengo el guante de red o me lo haya sacado. Hay algo de eso que está muy fusionado. Y sí soy un hecho artístico, eso es innegable a la hora de dialogar conmigo, es como innegable que suceda eso siempre, que esté en el medio o que sea el piso desde donde conocerme, porque si no, no sé qué hubiese sido. (Bidegain, 2014).

En sintonía con las propias palabras de Susy sobre su devenir y su construcción como hecho artístico en una sola persona, Pavis (citado por Garbatzky, 2013) nos ilumina respecto del rol del *performer*:

El *performer* no debe ser un actor que interpreta un papel, sino sucesivamente un recitador, un pintor, un bailarín y, a causa de la insistencia puesta en su presencia física, un autobiógrafo escénico que establece una relación directa con los objetos y la situación de enunciación. (...) El *performer* es aquel que habla y actúa en nombre propio (en tanto que artista y que persona) y de este modo se dirige al público, a diferencia del actor que representa un personaje y simula ignorar que no es más que un actor de teatro. El *performer* efectúa una puesta en escena de su propio yo, el actor desempeña el papel del otro. (pp. 21-22).

El *Revuelo Sur* de una *Piquetera Trans de la Aurora*

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 qué limpito el piso,/que dice que mejor semáforo que paloma./¡Quemo el recinto de tus leyes!/piquetera trans de la aurora.
“Promuevo barricadas”. Susy Shock

Revuelo Sur es ese primer libro, agotado hoy en día, firmado por Daniel Bazán Lazarte en el año 2007. Es epifánico adentrarse en ese *Revuelo* que resulta ser una revelación, más que nada por cómo se construyó como libro. Al respecto de esto, Susy nos contó lo siguiente:

Casi todos los textos de *Revuelo Sur* se han dicho en vivo, no solamente yo, otros actores entraban adentro de la peña. (...) *No sé qué pensará usted*, es un texto que no decía yo, que decía Pablo, *Hembras*, *La risa*. Todos estos textos fueron como representación también de una época, si bien eran textos inclusive de muchos años antes de todo esto. Todo un proceso, el libro ese es un proceso que termina en libro.²

Para divulgar este libro ya mítico e inconseguible, compartiremos algunos fragmentos representativos de los textos nombrados por Susy en el reportaje. En el caso de “Yo no sé qué opinará usted”, estamos frente a un texto que problematiza la frivolidad de una sociedad insensibilizada frente a los niños de la calle, que invierte su dinero en mascotas, o que se instala en la zona de confort abandonando toda búsqueda:

Yo no sé qué opinará usted/cuando el chico sigue en la calle/y el perro estrena collar dorado/y el abrazo se hace mezquino/y poco agrandado. (...) Yo no sé qué opinará usted/si viene o se queda/si prefiere el cuadrado/tan dócil y tan planeado/que le ha tocado en suerte/ese rinconcito heredado/donde usted no molesta, no arriesga, no aparece/si prefiere anudar aún más/su lazo de gorrión entre redes/sin vuelo, sin canto/sin tanto celeste (...) (Bazán Lazarte, 2007, pp. 34-37).

² En sus presentaciones y performances Susy generalmente lee sus textos, con el objeto libro presente, al respecto aclara: La intérprete está mediando entre esa escritora y ese público, La intérprete es la que todo el tiempo recrea el texto. Por eso yo leo también. No es que no tenga capacidad de estudiarme un texto (...) Hay algo como de volver a transitar los textos y de no aferrarme (...) y hay algo de volver a leer que es como volverlo a leer [por primera vez] en serio (...) vuelven a recrearse. Yo creo que hay algo de eso que yo preciso para que sea verdadero. Hay una palabrita que a mí me costó mucho instalarme como modo desde dónde comunicar que tiene que ver con lo *orgánico*. Que vaya pasando en función de lo que está pasando ahí, en ese momento, con la gente que está, con la sensación que me responde la gente. (Bidegain, 2014).

En “Hembras” visitamos a las más emblemáticas féminas que construyen una nación, una sociedad solidaria: la abuela Rosa, la monja sobreviviente de la última dictadura -Ivonne Pierron-, y las que construyen un futuro distinto, a contrapelo del patriarcado dominante:

Las hembras de mi país/mantienen la luz prendida/en vela/en chispa/en clara claridad/de parir/de llorar/de arriar el ganado a otra cima/de amar/de perder/de que les nazcan soles/de no olvidar./A veces tienen/la savia de las abuelas/y de meretrices/de polenta que hierven todas/para los estómagos de los “gurises”./(...) A veces tienen las manos de la Rosa Lazarte/que muelen trigo/(...) A veces son la monja Ivonne/que siempre cocina para los campesinos/en una gran olla/haciendo praxis de la *Biblia*/haciéndolo mujer a Dios./(...) trabajan duro, sueñan pasiones/construyen teatros, pelean sueldos/amarran viento, cantan felices/(...) Tienen la aurora en lo pezones/y el hambre de barricada/¡guarda con estas damas/que vienen en celo tejiendo/la nueva mañana! (pp. 73-74).

En el poema “La risa” también aparece la preocupación por lo sociopolítico. Recordemos que una de las funciones del humor, ya desde la comedia griega Antigua, era la reflexión y la toma de conciencia de la realidad, desde la parodia:

(...) La risa, esa mueca dolida al revés/no detendrá la guerra de Irak/pero construye, astuta, momentitos de paz/donde las fieras se calman/ante el primer chiste/(...) La risa se monta a Bush y a Videla/le hace “pito catalán” al más facho y al más careta/y le baja la bragueta al Papa/y logra ponerle el condón/(...) La risa “trava” y destraba/es una reina de corona argenta y subdesarrollada/(...) La risa, bruja perseguida:/en la Inquisición le cortaron sus nalgas/hace treinta años le tajaron el rostro/todavía no le dan toda la palabra/no vaya que despierte grises/y despierte savia/y alumbre el enema que el poder prepara/(...) con lentejuelas te inventa un cielo/que no llueve nunca/y si llueve me cago en todo/pero nunca en el Dios de la risa/ése que lo puede todo y te abraza siempre/en Giribone o en Rusia/o en cualquier planeta/planeta de risa que te hacés pis de tanto reír/y al final te dormís tranquilo/como cuando de chico/te hacían morisquetas/y detrás de eso siempre estaba el amor/(...) Tu risa/que también nos llena la gorra/y nos justifica el salario y los desprecios/(...) La risa, gobierno que quiero/paraíso que busco/y muchas veces desencuentro (...) (pp. 80-83).

Ideas en deconstrucción

No oculto.../El agujero en la media,/ese ámbar del olvido,/aquel diente flojo,/ese pelo desteñado,/esa nueva cana,/ todo el olor del amor fugitivo,/las deudas de la casa,/ el asco a la Junta Militar,/el sopor por la mañana, / el hastío por el odio,/y menos que menos,/la niña que me nace/cada vez que en mis brazos/te resbalás...
“No oculto...”. Susy Shock

La existencia de Susy Shock nos demuestra la libertad en el jugar, esa es su propuesta principal de la niña trans, jugar. Viene a liberar deseos, géneros, activismos, academias y solemnidades a través de la búsqueda incansable en su devenir y mutar. Cuando le preguntamos por el recorrido que ha hecho desde el lugar de enunciación de su primer libro hasta los dos últimos, en los que ya aparece la autoría de Susy Shock, nos respondió:

La verdad que yo siento que es un proceso, donde, en todo caso, hay nuevas argumentaciones. Hay una capacidad también de ir sumando, porque soy mi **entorno** también, esos aprendizajes teóricos también. Encontrar la palabra TRANS fue también un proceso, que es la que hoy siento que define, que no será capaz mañana, pero que si mañana es otra cosa va a ser otra cosa desde esa sumatoria. Nunca va a ser que me voy a transformar en algo tan opuesto. Acá no hay transformaciones en el sentido de algo opuesto: “antes era esto y ahora soy lo otro”. No, **soy** ese devenir. Y mi poesía es eso, desde ese primer libro, hasta esos dos últimos. (Bidegain, 2014).

Tal como el *verbo*, Susy no tiene género, porque es acción, porque se desrotula y se desetiqueta en el ser y hacer. Lo interesante de su escritura es que allí tampoco está la necesidad de marcarse genéricamente, sino más bien la necesidad de “degenerarse”. Su idea de deshacer el género es una denuncia contra los binarismos violentos. Sabemos que al nombrar damos existencia, pero Susy está un paso más allá, al desnombrar. Su identidad y su arte se erigen en oposición a las otredades hegemónicas. Por eso es que también elige construir colectivamente otros espacios, como cuenta en la entrevista:

Son los espacios en los que elegimos estar, desde donde nos gusta construir. La sensación de que yo tengo un deseo, yo como artista, y yo con mis pares, yo con otros y con otras, un deseo de producir hechos artísticos o de producir lógicas de vinculación entre esos mismo artistas y el público y lo que existe no me lo da. No me pongo a quejarme ni “bueno, me rindo y hago solamente lo que está”. Mi propuesta ideológica siempre fue: “hagamos eso que tenemos ganas”. Y va más allá de pensar espectáculos, pensar libros, pensar canciones, pensar bandas. Tiene que ver con procesos culturales, cómo son los procesos culturales, cómo queremos vivir artísticamente. Y eso implica una búsqueda de esos pares, esas pares, desde donde construir también esos espacios. (Bidegain, 2014).

Es necesario aclarar que renunciar a las opciones binarias no significa evadir las luchas, al contrario; es inventar nuevas reglas del juego que convida jugar a sus lectorxs y espectadorxs, con el agregado de la risa, lo colectivo y el amor aún en la más aguerrida militancia. Para terminar, queremos compartir la reflexión final que hace Susy sobre su idea de persona trans, singular, y sin pretensiones de ser paradigma de su colectivo:

Este es **mi** proceso. Yo me considero una **persona** trans, ni una mujer ni un varón ni una feminidad ni una masculinidad. Todo, soy una persona trans. Pero esta es mi historia, mi mirada, mi posibilidad de esa persona trans. No es que (...) quien conoce mis modos de vivir tenga que leer que así son las personas trans, porque no es así. Debo coincidir en algunas cosas con alguna gente, en muchas otras no. Es mi propio proceso y es un proceso que así yo aprendí a leerlo y ahí sí es una mirada política sobre mi propia vida, que tiene que ver con la posibilidad de haber tenido una maternidad y una paternidad responsable como ha sido la de mis viejxs. Porque parte de lo que no podés ser y te cuesta, contra un mundo, primero te lo sacaron del primer lugar, que es tu casa, ahí te lo negaron primero. Eso ya es ni más ni menos que una división de aguas enorme. (Bidegain, 2014).

Fuentes citadas

- ARFUCH, Leonor (Comp.) (2005) [2002]. *Identidades, sujetos y subjetividades*. Buenos Aires: Prometeo.
- BAZÁN LAZARTE, Daniel (2007). *Revuelo Sur. Poemario*. Buenos Aires: Nuevos Tiempos.
- BIDEGAIN, Claudio (2014). “No me enamoro de todo lo que escribo”. Entrevista inédita a Susy Shock. Realizada el jueves 28 de agosto de 2014.
- GARBATZKY, Irina (2013). *Los ochenta reciénvivos. Poesía y performance en el Río de la Plata*. Rosario: Beatriz Viterbo Editora.
- MARRÓN, Gabriela (2012). *Habeas corpus. Latín, sexo y traducción*. Buenos Aires: Vox.
- 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: agosto de 2014).