

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

‘Belleza y Felicidad’: La amistad entre chicas como modo de producción literaria

Cynthia Francica¹

The University of Texas at Austin - Universidad Alberto Hurtado

cynthiafrancica@gmail.com

Resumen: La galería de arte y editorial literaria underground ‘Belleza y Felicidad’ (ByF, 1999-2007) fue un espacio experimental y ecléctico que emergió en Buenos Aires en los años que precedieron a la crisis social, económica y política de 2001. En el centro del proyecto se encontraba la amistad entre dos escritoras y artistas jóvenes, Cecilia Pavón y Fernanda Laguna. A modo de respuesta a la conclusión de Anne Dewey y Libbie Rifkin acerca de los limitados e insuficientes estudios sobre la intersección del género y la amistad en las comunidades poéticas contemporáneas, me interesa visibilizar el rol fundante de las mujeres en éstas últimas mediante el análisis de las configuraciones afectivas sobre las que se articuló el proyecto de ByF. Centrándome en “Ceci y Fer (poeta y revolucionaria)”, una revista publicada por ByF en 2002, propongo que en ByF la amistad entre chicas constituye una plataforma alternativa tanto para la creación de modos experimentales de escritura como para una exploración de la política feminista a través de la literatura.

Palabras clave: Amistad – Comunidad poética – Afecto – Feminismo – Género

Abstract: The underground literary press and art gallery ‘Belleza y Felicidad’ (ByF, 1999-2007) was an eclectic, experimental space that emerged in Buenos Aires in the years that preceded the 2001 social, economic, and political crisis. The close friendship between its two young founders, artists and writers Cecilia Pavón y Fernanda Laguna, constituted the very core of the project. Heeding Anne Dewey y Libbie Rifkin’s urgent call for studies that center on the intersection of friendship and gender in contemporary literary communities, I set out to visibilize women’s founding role in the latter through an analysis of the affective configurations that grounded the ByF project. Focusing on “Ceci y Fer (poeta y revolucionaria),” a 2002 magazine published by ByF, I argue that at ByF girl friendship operates as an alternative platform for both the emergence of experimental writing and the exploration of feminist politics in and through

¹ **Cynthia Francica** es Doctora en Literatura Comparada (Universidad de Texas en Austin), y posee un Master en Literatura Comparada otorgado por la misma universidad. Durante su carrera ha sido becaria de Andrew W. Mellon Foundation, Social Science Research Council y la Asociación Fulbright. Su tesis doctoral, *Distant Intimacies: Queer Literature and the Visual in the U.S. and Argentina*, investiga la literatura y las artes visuales contemporáneas queer y feministas en el continente americano. Ha publicado en diversos medios, incluyendo *e-misférica*, *Alter/nativas: Latin American Cultural Studies Journal* y *e3W Review of Books*, donde trabajó a la vez como editora.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

literature.

Keywords: Friendship – Poetic community – Affect – Feminism – Gender

En 1999 Cecilia y Fernanda fundan en Buenos Aires la galería de arte y editorial independiente 'Belleza y Felicidad' (ByF). En los años de la crisis social de 2001, ByF se convertiría en un referente fundamental del underground cultural porteño. Asentada en pleno barrio de Almagro, ByF se constituyó como un espacio heterogéneo que habilitó la coexistencia y los cruces entre la literatura experimental, la performance, las artes visuales y la música (desde bandas punk hasta grupos de cumbia). La editorial posibilitó que un conjunto de escritores jóvenes lograran acceder a la publicación y circulación de su trabajo por fuera del circuito literario legitimado, dando especial visibilidad a voces queer² y de mujeres. Junto a teóricas como Judith Halberstam, me interesa pensar lo queer más allá de la identidad estrictamente sexual para explorar la potencialidad del término de referir a temporalidades extrañas, trayectorias de vida imaginativas, prácticas económicas excéntricas y, en particular, formas de relacionalidad otras (2011). Mi objetivo es identificar nuevos vocabularios y mapear algunas de las prácticas contemporáneas queer y feministas latinoamericanas que en la actualidad reconfiguran y reinventan la noción de comunidad poética.

Dicha noción ha sido desplegada de manera consistente para mapear la historia literaria desde el surgimiento de las vanguardias modernistas. De acuerdo a Michael Davidson, las comunidades literarias han operado como ficciones habilitantes para el establecimiento de poéticas contraculturales en tanto “no sólo un vehículo de expresión personal sino también un complejo campo dialógico e intertextual” (1989 17–22). Sin embargo, teóricas como Anne Dewey y Libbie Rifkin arguyen que el foco en la comunidad poética, con sus construcciones a menudo masculinas de autoridad cultural y

2 Entiendo aquí el término *queer* de manera amplia para referirme a sexualidades, afectos, deseos y prácticas que se resisten a alinearse con los modelos hétero y homonormativos de las identidades liberales.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

homosocialidad, ha tendido a invisibilizar el rol fundamental de las mujeres como agentes de producción y experimentación literaria (2013).

Es por esto que, retomando a Dewey y Rifkin, me interesa aquí pensar la capacidad de la amistad entre mujeres dentro de las comunidades poéticas de “refractar y ofrecer alternativas a las características del ‘nosotros’ plural y comunitario” (2013 6). En esta dirección, este trabajo plantea preguntas acerca de cuál es el rol del género y, específicamente, de las amistades femeninas en la literatura latinoamericana experimental contemporánea. Analizando el caso de “Ceci y Fer: poeta y revolucionaria”, la revista de ByF, planteo una lectura de las amistades íntimas entre chicas en el texto en términos de los espacios de resistencia y de producción creativa que ofrecen. Me propongo reflexionar acerca de cómo la amistad entre mujeres jóvenes se vuelve en este caso una plataforma desde dónde desarmar y *queerizar* convenciones masculinas y homosociales.

El carácter más personal, ambivalente y complejo de la amistad frente al concepto de comunidad, que tiene una orientación pública, más estructurada e institucionalizada, ha atraído reflexión crítica acerca de su potencial transformador y subversivo (Dewey y Rifkin 2013).³ En esta línea, la particularidad del proyecto de ByF con respecto a las diversas escenas literarias y artísticas en las que la amistad ha jugado un rol fundamental es la manera en que la relacionalidad opera allí no meramente como un medio hacia o un elemento de la producción, circulación y recepción estética sino como un fin en sí mismo. En ByF, la formación de una comunidad queer/feminista representa una práctica central y es activamente investigada como un tema fundante. La amistad dio forma a los intercambios creativos que abrían de definir ByF, un espacio donde se publicaba a los amigos y amigos de amigos al tiempo que se hacían nuevos amigos mediante la publicación. Las amistades e

³ Karina Butera señala que la amistad ha sido frecuentemente pensada como “una ocurrencia periférica y aparentemente accidental que se localiza por fuera de la estructura social básica” en gran parte porque, a diferencia del matrimonio y las relaciones de parentesco, la amistad es considerada “una elección individual basada en lazos emocionales más que en contratos personales vinculantes”. La amistad, como afirma Butera, “no posee ningún status institucional” (2008 19). Mientras que la comunidad a menudo se define por la pertenencia instrumental, la amistad se encuentra marcada por una serie de transacciones afectivas (2008 192).

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

intimidades queer entre sus escritores, artistas y audiencia son tematizadas en sus textos literarios, en las que los autores no solo frecuentemente se nombran unos a otros sino que a la vez ficcionalizan los vínculos afectivos que los unen, contribuyendo a consolidar redes artísticas.

Me interesa aquí proponer que el vínculo entre las dos fundadoras resultó, a la vez, central. La amistad entre Cecilia y Fernanda opera en el caso de ByF como motor de producción literaria, informando un modo de escribir y de hacer basado en el afecto y la intimidad. Este vínculo entre chicas se vuelve una plataforma desde donde visibilizar preocupaciones de género y generacionales a partir de estrategias punk feministas como el 'do it yourself' o 'hazlo tú mismo'. En ByF, el 'hazlo tú mismo' se traduce en publicaciones literarias informales que consistían en fotocopias abrochadas y vendidas por unos pocos pesos en bolsitas transparentes junto con un pequeño juguete u objeto decorativo. Este formato precario, con su bajo costo de producción, encontró en los años que precedieron y sucedieron a la crisis social y económica de 2001 un contexto favorable para su proliferación. Como veremos en el caso de la revista "Ceci y Fer (poeta y revolucionaria)", la estrategia punk del 'hazlo tú mismo' impacta ciertos lineamientos formales y estéticos, a la vez que propone formas otras de pensar lo político en base al feminismo, lo femenino y lo queer que irrumpen en el marco de una tradición literaria argentina convencionalmente enfocada en la problematización de lo nacional.

Me detengo ahora en la revista "Ceci y Fer (poeta y revolucionaria)" para pensar algunas de estas problemáticas de manera más concreta. La revista, publicada en 2002, reúne materiales diversos, incluyendo poemas, arte visual del artista Nahuel Vecino, dibujos, conversaciones de chat, emails, un artículo de diario rechazado, una receta médica de drogas psiquiátricas para la ansiedad, citas y letras de canciones. La revista se publica luego de que Cecilia Pavón deja el proyecto de ByF y, en ese sentido, opera como un documento de cierre y revisión de lo transitado por las dos amigas en la galería y editorial (Palmeiro 2011 248-9). El texto se estructura a partir del diálogo constante entre las dos fundadoras del proyecto, 'Ceci' y 'Fer', y es a través de esa

conversación que se visibilizan y negocian cuestiones centrales sobre la posicionalidad de ByF y, de manera más general, de las mujeres escritoras en el campo cultural. Entre estas cuestiones se encuentran las preocupaciones de voces jóvenes, femeninas y queer, así como también las estrategias para reubicarse frente a la exclusión y la crítica constante al proyecto de ByF por parte del *establishment* literario.

En primer lugar, las autoras exploran y ponen en marcha una sensibilidad femenina adolescente, de chicas, que opera como motor literario – es en base a esta sensibilidad que se organiza tanto el contenido textual como la estética de la revista. Oscilando entre el amor desmedido y el odio casi infantil, la revista presenta un vínculo entre Cecilia y Fernanda marcado por la indefinición y la ambigüedad que caracterizan los modos de relacionalidad queer. Por ejemplo, mientras que en la primera página de la revista leemos su título escrito a mano con los nombres de las dos amigas unidos por un ‘y’ en un estilo que recuerda al subgénero de declaraciones de amor urbanas garabateadas en las paredes o las costras de los árboles, en la página siguiente nos encontramos con los retratos de las autoras, conectados esta vez por la palabra ‘enemies’ (‘enemigas’ en inglés).

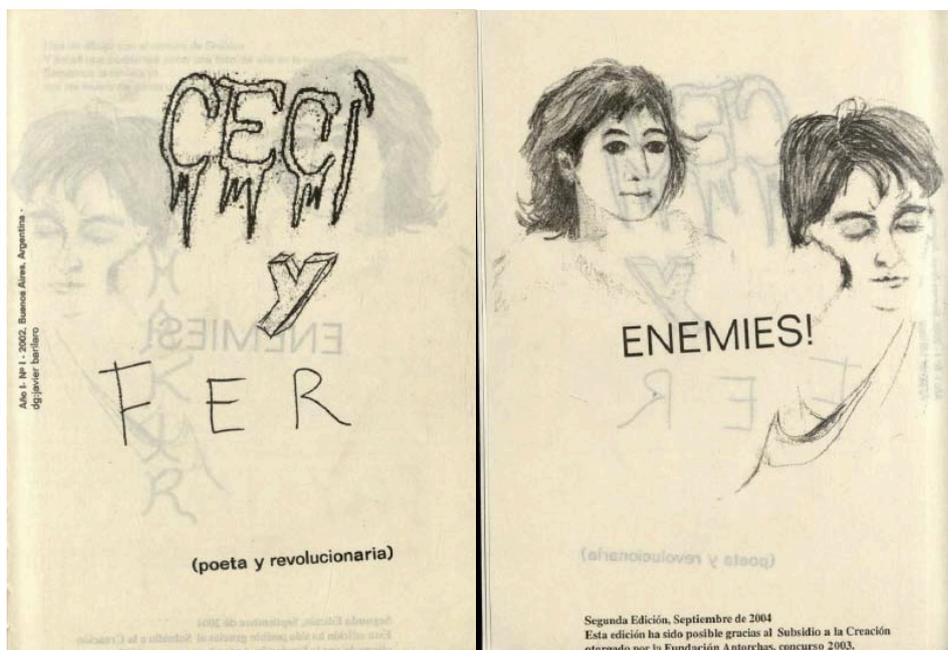

Fig. 1. “Ceci y Fer (poeta y revolucionaria)”, s/n.
Fig. 2. “Ceci y Fer (poeta y revolucionaria)”, s/n.

De manera similar, investigando formas de amistad queer, Fernanda explora con humor la posibilidad de inaugurar un desfile de orgullo gay en honor de su amistad con Cecilia: “Cecilia/compré un nylon transparente/en él también podemos hacer la bandera/e ir a la próxima marcha por los derechos de nuestra amistad” (“Ceci y Fer” 66). La página siguiente muestra una paródica bandera dibujada con la insignia “Te odio” (“Ceci y Fer” 67). Sin molestarse en negar o confirmar los rumores acerca de una supuesta relación lésbica entre ellas, Laguna y Pavón explotan esa ambigüedad queer para habilitar un modo de conexión que se alimenta de la amistad y el deseo sexual, aunque no puede definirse del todo como uno ni el otro. Esta apuesta se explicita en uno de los textos de la revista: “me contaron que el año pasado, estábamos brindando porque habían salido unos libros de belleza re-buenos y re-bien diseñados, nos estábamos besando, y alguien comentó: ‘mirá, después de lo que dicen la una de la otra, se besa en la boca’” (“Ceci y Fer” 41).

En este sentido, el borramiento de la distinción entre Ceci y Fer, unidas de manera indisoluble a través del afecto, ya sea el amor pasional o el odio adolescente, se representa de manera visual en la revista. En el siguiente gráfico los nombres y sobrenombres de las autoras, cargados a su vez de afectividad, se colapsan unos sobre otros:

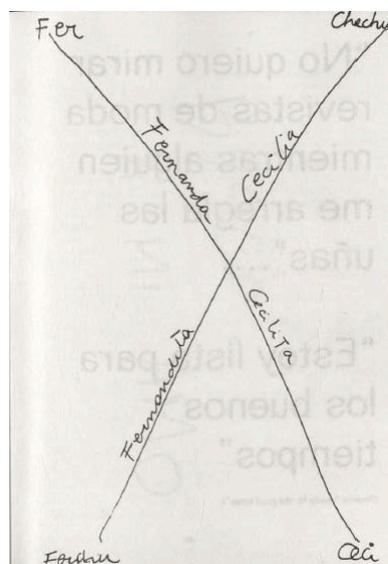

Fig. 3. “Ceci y Fer (poeta y revolucionaria)”, s/n.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

El gráfico condensa la indiferenciación que, asociada a la intimidad queer y desplegada a lo largo de la revista, afecta las trayectorias madurativas de Cecilia y Fernanda. Dicha indiferenciación impacta y transforma las convenciones literarias. Me interesa resaltar aquí que la amistad pasional, adolescente, entre chicas, colapsa y desarma nociones convencionales de autoría literaria. A medida que la intimidad entre Cecilia y Fernanda gana espacio en la página, su amistad se revela como una estrategia colaborativa de escritura y producción: la revista, presentada como una colaboración entre las dos amigas, no se rige por prácticas autorales individuales ya que ninguna contribución se encuentra firmada. Para determinar quién escribe en cada caso es necesario decodificar las claves textuales así como también conocer de antemano los estilos y las problemáticas de la literatura de cada autora, es decir, es necesario ser parte de la comunidad de lectores, amigos, escritores y artistas que se agolpan a su alrededor. La amistad como concepto regente de la producción literaria, de esta forma, una vez más genera y consolida a la vez las redes afectivas experimentales que animan ByF.

En segundo lugar, propongo aquí que la revista despliega estrategias feministas a la hora de responder a las acusaciones frecuentes de frivolidad y falta de compromiso político a las que se enfrentaron el proyecto y los artistas de ByF. En este sentido, refiriéndose a los fanzines punk feministas mediante el formato y el contenido de la revista, “Ceci y Fer (poeta y revolucionaria)” propone una alternativa a los mundos editoriales y críticos a los que se enfrenta el proyecto de ByF. Cecilia Pavón explica la reacción que ByF significó contra lo que en ese momento ella percibía como el status quo literario en el Buenos Aires de los 90:

El mundo de la poesía era en ese momento muy cerrado y masculino. Estaba definido por el objetivismo bajo la influencia de poetas como Pound, Oppen y Zukofsky. La idea dominante de la poesía no tenía nada que ver con lo que yo quería escribir, con lo que tenía en la cabeza. Los poetas de mi generación, como Martín Gambarotta, debatían sobre la necesidad de un verso poético sobrio y medido, e imaginaban el poema como una cámara que mira la

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

realidad. El género y la sexualidad eran impensables como temas de discusión válidos en ese ambiente (Pavón 2014).

Me interesa sugerir que, en ese contexto dominado por voces masculinas, el gesto de volverse hacia y re-inventar la escritura mediante el despliegue de la estética y política punk feminista, la cultura de chicas y las amistades queer, resultó fundamental a la hora de articular un tipo particular de literatura experimental. Más que asentarse en una plataforma explícitamente política, sin embargo, en ByF la revalidación de lo femenino se movilizó, según comenta la propia Pavón, como una estrategia, una excusa utilizada por escritoras jóvenes como Cecilia y Fernanda para empezar a escribir y posicionarse frente al dominio de los escritores hombres.⁴ En la revista, de hecho, las autoras revelan una actitud crítica hacia los aspectos excluyentes y represivos del feminismo asumiendo, más bien, una identidad queer. Lejos de tratarse, entonces, de una identificación programática, el acercamiento que Pavón concibe para con el feminismo en el ámbito de ByF es más bien instrumental y, desde ese posicionamiento, altamente productivo, ya que habilita la propia emergencia de este proyecto cultural fundado y llevado adelante por dos mujeres jóvenes.

En este sentido, me gustaría concluir señalando la manera en que Laguna y Pavón rescatan y movilizan una serie de estrategias de la cultura feminista, queer, y de chicas que les permiten reconfigurar esas críticas de acuerdo a sus propios términos. Aunque el trabajo de los escritores jóvenes de ByF ha sido leído como indiferente a las instituciones literarias, “Ceci y Fer (poeta y revolucionaria)” demuestra, por el contrario, que las escrituras de Pavón y Laguna a menudo se articulan alrededor de esas críticas. El poema “A un escritor”, publicado en la revista, evidencia este punto:

decís que vivimos con una sobredosis de poesía
lo decís con un tono despectivo muy tuyo,
el mismo tono que usás, por ejemplo, para hablar
de los ‘poetas provincianos’,

4 Pavón, entrevista personal (2014).

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

nuestros amigos
o de [tachadura]
nuestro ídolo, de quien decís
'es un genio pero improvisa mucho'
Vamos a usar una página de nuestra revista
tan copada para contestarte
y no porque seas importante sino
porque en esta ciudad hay miles como vos:
sí vivimos con una sobredosis de poesía
hacemos esto todos los días, 24 horas por día
sacamos una o dos plaquetas por semana
y qué?
me parece que al tirarnos esta onda
hay algo de lo que no te diste cuenta:
si escribiéramos mal
quizás podríamos decirle a nuestras madres
que nos manden a un grupo de autoayuda
para poetisas anónimas
pero escribimos tan bien
que cada una de nuestras frases
es un regalo que te hacemos
a vos tontito
para que puedas seguir haciendo
tus libritos con lomo
que nadie lee
y seguro que en tu próximo libro
va a haber algo como esto ("Ceci y Fer" 78).

En este poema las autoras despliegan su ironía y afectividad adolescente para responder a ciertas objeciones de un autor que permanece innombrado. Como si el debate tuviera lugar en el patio de un colegio, Cecilia y Fernanda 'patotean' al crítico, desplegando el lenguaje y el tono de dos amigas adolescentes que, con error de ortografía incluido ("escribiéramos"), se rebelan frente a una figura de autoridad patriarcal. El texto revela que pertenecer al grupo íntimo de ByF implica una posicionalidad generacional que, en el caso de la revista 'Ceci y Fer', se vuelve a la vez un estilo literario. La relación adolescente, pasional, de amor-odio entre Cecilia y Fernanda se torna así parte una de investigación no sólo de intimidades queer, sino también de la productividad de esas intimidades y de la amistad entre 'chicas' para la producción y experimentación literaria.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

Si este texto repetitivo, circular, fijado en afectos adolescentes, se redobla constantemente sobre sí mismo, es apropiado concluir retornando a su título, “Ceci y Fer, (poeta y revolucionaria)”. La ironía de posicionar los diminutivos aññados ‘Ceci’ y ‘Fer’ junto a los resonantes calificativos ‘poeta’ y ‘revolucionaria’ constituye una respuesta lúdica a los ataques al proyecto de ByF en base a su alegada frivolidad y superficialidad – una superficialidad de la que el arte comprometido debiera supuestamente carecer. Sin embargo, este título sugerente juega, también, a inventar nuevos lazos afectivos para así imaginar los modos de relacionalidad queer entre estas dos chicas como profundamente subversivos, utópicos y políticos.

Bibliografía

Butera, Karina. *The Presentation of Gendered Selves in Everyday Friendship*. Victoria: Deakin University, 2008.

Davidson, Michael. *The San Francisco Renaissance: Poetics and Community at Mid-Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Dewey, Anne y Libbie Rifkin. *Among Friends: Engendering the Social Site of Poetry*. Iowa City: University of Iowa Press, 2013.

Halberstam, Judith. *The Queer Art of Failure*. Durham: Duke University Press, 2011.

Laguna, Fernanda y Cecilia Pavón. “Ceci y Fer: poeta y revolucionaria.” Buenos Aires: Belleza y Felicidad, 2002.

Palmeiro, Cecilia. *Desbunde y felicidad. De la Cartonera a Perlongher*. Buenos Aires: Título, 2011.

Pavón, Cecilia. Entrevista personal. Mayo 2014, Buenos Aires, Argentina.