

Cine alemán, sexualidad disidente y archivos no formales: reunir la dispersión del cine *queer*

Atilio Raúl Rubino

Universidad Nacional de La Plata - IdIHCS (UNLP-CONICET)

Resumen

Partiendo de la pregunta acerca de la posibilidad de que pueda conformar un archivo o no, este trabajo da cuenta de un conjunto de textos audiovisuales adquiridos y conservados de manera no formal. El eje que los reúne es la presencia de sexualidades disidentes en el ámbito de los países de habla alemana. El corpus aúna películas de muy diversas épocas y estilos que, a su vez, remiten a diferentes formas de comprensión y representación de las sexualidades no heteronormativas en relación con los períodos históricos por los que ha pasado Alemania.

CINE ALEMÁN – QUEER – SEXUALIDAD DISIDENTE – REUNIÓN

Corpus y archivo

Este trabajo da cuenta de un conjunto de textos audiovisuales adquiridos y conservados de manera no formal. El eje que los reúne es la presencia de sexualidades disidentes en el ámbito de los países de habla alemana. Se parte de la pregunta acerca de la posibilidad de que esta dispersión reunida pueda conformar un archivo o si, por el contrario, constituye sólo un corpus crítico o una colección privada.

La reunión de estas películas surge a partir del armado de mi pre-proyecto doctoral "Sexualidades disidentes: construcciones de género e identidad sexual en textos culturales (literarios y cinematográficos) alemanes recientes", dirigido por la Prof. Dra. Graciela Wamba Gaviña y tendiente a la presentación del Plan de Tesis para la inscripción al Doctorado en Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata durante el año 2013.

En el plan de tesis me propongo estudiar de manera comparatística la presencia de sexualidades disidentes en la literatura y el cine alemanes de la década del setenta. En el transcurso de su armado fui recolectando por diversos medios una serie de películas alemanas y de otros países de habla alemana que presentan tematización de cuestiones de diversidad sexual. Sin embargo, el conjunto de películas reunidas excede por varios motivos al corpus de mi investigación.

En primer lugar, reuní películas que recorren toda la historia del cine alemán que llega hasta nuestros días y se inicia con *Anders als die Andern* (1919, dir. Richard Oswald) que constituye la primera representación positiva de la homosexualidad en el cine; esta obra fue realizada gracias al *Institut für Sexualwissenschaft* de Berlín, creado y dirigido por Magnus Hirschfeld, uno de los primeros científicos y militantes por la causa de las minorías sexuales. Sin embargo, el corpus de mi plan de tesis abarca los años setenta tomando como inicio el estreno en el Festival Internacional de Berlín de *Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt* de Rosa von Praunheim en 1971 y como cierre el estreno póstumo de *Querelle* de Rainer Werner Fassbinder en 1982, con cuya muerte, asimismo, se considera que finaliza el *Neuer Deutscher Film* iniciado en 1962.

En segundo lugar, difieren en cuanto a las temáticas, pues en el corpus de mi plan de tesis también incluyo análisis de películas que no necesariamente abordan cuestiones o presentan personajes LGBTIQ. Por ejemplo, se tratan las obras de realizadores LGBTIQ que no necesariamente lo presentan como temática en sus filmes, sino que impregnan su obra con un estilo particular, que podríamos denominar *camp*. Es el caso de buena parte de la obra de Fassbinder, con femeneidades teatrales *camp* y relaciones de amistad intermasculinas homoeróticas. Asimismo, el corpus de mi proyecto también incluye heterosexualidades problematizadas, deconstruidas o cuestionadas desde una perspectiva disidente, como en el caso

de Doris Dörrie que realiza un tratamiento de género y deconstrucción de las sexualidades en las relaciones de pareja heterosexuales.

Por otro lado, no toda presencia de gays, lesbianas o trans necesariamente constituyen casos de disidencia sexual. En muchos casos, se trata de expresiones aleccionadoras, didáctico-moralizantes o simplemente visiones negativas de la sexualidad no normativa. Asimismo, la globalización y la normalización de lo gay-lésbico y, actualmente, de cierta cultura *queer*, genera productos culturales de ghetto. En este sentido, muchas de las manifestaciones LGBTIQ en el cine actual tienen que ver con visiones de normalización de lo *queer* no disidentes sino, más bien, complacientes. Por eso utilizo el concepto de sexualidades disidentes, que tomo de Dollimore (1991) y de Duggan y Hunter (1995), quienes utilizan los términos “Sexual Dissidence” y “Sexual Dissent” respectivamente. Desde una perspectiva *queer*, se puede definir a las sexualidades disidentes como todas aquellas manifestaciones de sexualidad no normativa tendientes a la libertad socio-política del sujeto respecto al régimen heteronormativo. Es decir, se trata de sexualidades no heteronormativas.

Por último, difieren en una cuestión de medios, ya que mi plan de tesis aborda la relación de la literatura con el cine tomando a la primera como principal objeto de estudio.

En definitiva, el primer problema al que me enfrento es que no coincide la reunión de archivos audiovisuales con el corpus de trabajo de mi pre-proyecto doctoral.¹ Si las películas que fui reuniendo con motivo del armado de mi plan de tesis finalmente no están incluidas en él, entonces qué es lo que tengo, en qué consiste este excedente, el resto de películas que reuní y que no serán objeto de mi investigación. Creo que se trata, en efecto, de un archivo, pero de uno no formal, no sólo en cuanto a las cuestiones institucionales que un archivo debe reunir² y al hecho de que se trate de cine en una variedad de formatos y soportes sino, justamente, porque se trata de un archivo *queer*.

Reunión y dispersión

Las películas reunidas³ pertenecen a muy diversas épocas y estilos que, a su vez, remiten a diferentes formas de comprensión y representación de las sexualidades no normativas en relación con los períodos históricos por los que ha pasado Alemania. Cuatro películas datan de la República de Weimar (1919-1933), entre ellas, *Anders als die Andern* (Richard Oswald, 1919), *Mädchen in Uniform* (Leontine Sagan y Carl Froelich, 1931) y *Geschlecht In Fesseln* (William Dieterle, 1928). Luego, el ascenso del nazismo ha cortado de raíz con toda posibilidad de expresión de la disidencia sexual, de modo que recién en el año 1957 vuelve a aparecer el tema en *Anders als du und ich* de Veit Harlan, un realizador asociado al cine de propaganda

¹ Por otro lado, la nacionalidad de origen de las películas también constituye un problema. A diferencia de la literatura, en donde todavía se puede utilizar como criterio la lengua en la que se escribe -en este caso el alemán-, con el cine es mucho más complejo porque la figura de autor se vuelve más difusa e inasible, ya que se trata de producciones colectivas en la que interviene una enorme cantidad de personas con diferentes funciones, además de que muchas veces se trata de coproducciones que involucran varios países. El hecho de que por lo general se atribuya la autoría al director no implica que sea una creación individual. Hay guionistas, productores, montajistas y demás trabajadores del cine que inciden en el resultado final, aunque culturalmente éste se le atribuya exclusivamente al director.

² Sobre estas cuestiones, Cf. Goldchluk, 2009.

³ Se trata de alrededor de 100 películas de diferentes períodos de la historia de Alemania y los países de habla alemana, reunidas de diversas formas. Muchas de ellas han sido adquiridas en formato DVD, algunas conseguidas en bibliotecas en versión VHS y otras descargadas de internet, de todas se conservan copias digitales. En cuanto al dato de la existencia de dichas películas, también tiene diferentes procedencias: bibliografía teórico-crítica o de historia de las sexualidades no normativas que discute o simplemente menciona películas con diversidad sexual, bases de dato accesibles mediante internet, enciclopedias, blogs con catálogos de cine lgbtiq y páginas de internet que tienen por función reunir datos de películas con esta temática. La mayoría de las veces las bases de datos no formales accesibles mediante internet no distinguen países de procedencia, de modo que hay que buscar entre un significativamente mayor caudal de películas producidas en los Estados Unidos y otros ámbitos.

nazi, pero claramente la homosexualidad es vista ahora con signo negativo. Al año siguiente se realiza la *remake* de *Mädchen in Uniform* (1958) dirigida por Géza von Radványi y protagonizada por Romi Schneider. A partir de esa época, casi no se realizan películas con esta temática hasta el surgimiento de lo que se conoce como *Neuer Deutscher Film*⁴ en 1962 y, fundamentalmente, la derogación parcial del parágrafo 175 del código penal que condenaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en 1969, año clave para la disidencia sexual mundial, además, por tratarse del año de la rebelión de Stonewall. Este hecho permite que comiencen a aparecer manifestaciones culturales de sexualidades disidentes en el cine.

Al respecto, es importante mencionar el filme *Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt* (1971) de Rosa von Praunheim, pues constituye un punto de quiebre en la historia de la disidencia sexual alemana. Esta película se dirigía al colectivo para llamarlos a abandonar la marginación y organizarse para la lucha por sus derechos. De esta forma, dio comienzo al movimiento de liberación LGBTI alemán, la *Schwulemanzipation* (Wright, 1998: 105). A partir de esta película se produce una importante apertura y presencia de identidades y cuerpos LGBTIQ en el cine, que no había sido posible antes más que ocasionalmente y con signo negativo. El *Neuer Deutscher Film* hegemoniza todo el cine de la República Federal de Alemania (BRD), en donde se realiza una importante cantidad de filmes con temáticas LGBTI, que en este archivo suman alrededor de treinta, entre ellos: *Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt* (Rosa von Praunheim, 1971), *Taxi Zum Klo* (Frank Ripplloh, 1981), *Der Rosenkönig* (Werner Schroeter, 1986), *Westler* (Wieland Speck, 1985), *Die Jungfrauenmaschine* (Monika Treut, 1988) y algunas películas de Rainer Werner Fassbinder (*Die Bitteren Tränen der Petra von Kant* de 1972, *Faustrecht der Freiheit* de 1975, *In einem Jahr mit 13 Monden* de 1978 y *Querelle* de 1982). En cambio, en la República Democrática Alemana (DDR), se realizó una única película, ya sobre el final de aquel sistema político, *Coming Out* (1989), de Heiner Carow (Sweet, 1997: 250).

Del período de la reunificación y los años noventa, se cuenta con aproximadamente dieciocho películas, entre ellas *Aimée & Jaguar* (Max Färberböck, 1999), *Prinz in Hölleland* (Michael Stock, 1993), *Kondom des Grauens* (Martin Walz, 1996), *Lola + Bilidikid* (Kutlug Ataman, 1999), *Der Bewegte Mann* (Sönke Wortmann, 1994), *Ich bin meine eigene Frau* (Rosa von Praunheim, 1992), *Erleuchtung Garantiert* (Doris Dörrie, 1999) y *Keiner liebt Mich* (Doris Dörrie, 1994).

A su vez, el nuevo milenio dio una profusión de filmes que, en muchos casos, dan cuenta de cierta normalización de lo LGBTIQ. De entre las cincuenta películas de esta época, se pueden mencionar *Ghetto-Kids* (Christian Wagner, 2002), *Männer wie wir* (Sherry Hormann, 2004), *Mein Freund aus Faro* (Nana Neul, 2008), *Solange Du hier bist* (Stefan Westerwelle, 2006), *Straight* (Nicolas Flessa, 2007), *Vier minuten* (Chris Kraus, 2006), *Dicke Mädchen* (Axel Ranisch, 2012), *Drei* (Tom Tykwer, 2010), *Romeos* (Sabine Bernardi, 2011), *Das Flüstern des Mondes* (Michael Satzinger, 2006), y *Ghosted* (Monika Treut, 2009), entre otras.

Hacer visible lo invisible, hacer inteligible lo ininteligible

La pregunta con la que iniciaba este trabajo y que guía su desarrollo es si es posible que la reunión de estas películas dispersas pueda conformar un archivo o si, por el contrario, constituye sólo un corpus crítico o una colección privada. Es decir, cómo se constituye un archivo audiovisual y cuáles son sus características materiales, formales legales, etc. El hecho de que esta reunión de películas no se aloje en un domicilio institucional sino privado (el disco externo en el que guardo las copias digitales) la convierte acaso en una colección o, en todo caso, en un posible corpus crítico que, como ya dije, no es el que compete al tema de mi pre-proyecto doctoral. Sin embargo, al tener como eje a los textos audiovisuales de diversidad sexual, la necesidad de considerarlo un archivo (así como de bregar por la existencia de archivística institucionalizada sobre el tema) se acrecienta. Esta temática nos introduce en una

⁴ El *Neuer Deutscher Film* fue un movimiento cinematográfico que se inició con la firma del manifiesto de Oberhausen en 1962 y se extendió hasta la muerte de Rainer Werner Fassbinder en el año 1982.

dinámica de visibilidad (De Lauretis, 1984), inteligibilidad (Butler, 1990) y reconocimiento (Schaffer, 2008) respecto a las sexualidades que subvierten o escapan a la norma. Es decir, no se trata únicamente de representar (entendido en un sentido de transparencia) lo que ya se da en la realidad, sino de posibilitar la existencia, de dar entidad real a cuerpos que, de otras formas, resultan ininteligibles y, por eso, abyectos. De esto dan cuenta películas como el documental *Paragraph 175* (Rob Epstein, Jeffrey Friedman, 2000), que recupera los testimonios de los homosexuales y lesbianas en los campos de concentración que la historia y el discurso de la memoria han silenciado u ocultado, o la ya mencionada *Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt* (Rosa von Praunheim, 1971), que crea un universo en común para los homosexuales de la época exhortándolos para que dejen atrás la vida en el armario y la homosociabilidad en los baños y salgan a pelear por sus derechos y por su visibilidad. Otro ejemplo es la mencionada *Anders als die Andern* (1919), que ha sido conservada sólo en fragmentos, ya que una de las primeras cosas que el nazismo hizo cuando ascendió al poder fue quemar el *Institut für Sexualwissenschaft* de Berlín, creado y dirigido por Magnus Hirschfeld, uno de los primeros científicos y militantes por la causa de las minorías sexuales. Esta película de 1919 constituye la primera representación positiva de la homosexualidad en el cine, pues luchaba contra el parágrafo 175 que prohibía la homosexualidad. El tercer Reich se encargó de prender fuego, de quemar, todo el archivo de Hirschfeld, el más grande del mundo sobre sexualidad, pero con la posguerra la situación para los grupos LGBTI no mejoró sino que se recrudeció la lucha contra los homosexuales. Creo que un archivo del cine *queer* tiene mucho para decir sobre la historia de las sexualidades disidentes y sobre los mecanismos de represión y persecución pero también de silenciamiento, del ocultamiento, del armario y la tolerancia medida, porque las imágenes quieren hablar, pero necesitan que se las escuche: "hay que exponerse a la osadía de acercarse a su superficie. Y soplar cuidadosamente en la ceniza, de modo tal que la brasa debajo irradie nuevamente su calor, su fulgor, su peligro" (Didi-Huberman, 2007: 32).

Bibliografía

- Butler, Judith (1990). *Gender Trouble: feminism and the subversion of identity*, New York, Routledge.
- De Lauretis, Teresa (1984). *Alice doesn't: feminism, semiotics, cinema*, Bloomington, Indiana University Press.
- Didi-Huberman, Georges (2012) [2007]. "El archivo arde". Georges Didi-Huberman y Knut Ebeling (eds.). *Das Archiv brennt*, Berlin, Kadmos, 7-32. Traducción de Juan Ennis. Recuperado de <http://filologiaunlp.wordpress.com/bibliografia/>
- Dollimore, Jonathan (1991). *Sexual Dissidence: Augustine to Wilde, Freud to Foucault*, Oxford, Clarendon Press.
- Duggan, Lisa y Hunter, Nan (1995). *Sex Wars. Sexual Dissent and Political Culture*, New York, Routledge.
- Dyer, Richard (1990). "Less and More than Women and Men: Lesbian and Gay Cinema in Weimar Germany", *New German Critique*, Nº 51, Special Issue on Weimar Mass Culture: 5-60.
- Goldchluk, Graciela (2009). "El archivo por venir, o el archivo como política de lectura", Amícola, José (dir.), *Actas del VII Congreso Internacional Orbis Tertius*, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata.
- Kuzniar, Alice (2000). *The Queer German Cinema*. Stanford, CA, Stanford University Press.
- Schaffer, Johanna (2008). *Ambivalenzen der Sichtbarkeit: Über die visuellen Strukturen der Anerkennung*, Bielefeld, Transcript.
- Spector, Scott; Puff, Helmut y Herzog, Dagmar (2012). *After The History of Sexuality. German genealogies with and beyond Foucault*. New York, Berghahn Books.

Sweet, Denis M. (1997). "Bodies for Germany, Bodies for socialism. The German democratic Republic Devises a Gay (Male) Body", Herminghouse, Patricia y Magda Mueller, *Gender and Genderness. Cultural Productions of Nation*, Providence, Berghahn Books, 248-262.

Wright, Les (1998). "From outsider to insider: queer politics in German film, 1970-1994", *European Journal of Cultural Studies*, Vol 1: 97-121.