

VERA Y VICTORIA
Mar Sáez
+
GABRIEL

20 . MAYO
02 . JULIO
2023

Centre Cultural
Melchor Zapata
Benicàssim

Ensayo de sala

Visita comentada con la artista:

sábado, 20 de mayo, 17 h.

Reserva previa en la Casa de Cultura
o en el 964 30 09 62 ext. 248

Horario: jueves, viernes y domingos — de 18 a 21 h.

sábados — de 11 a 14 h y de 18 a 21 h.

C/ Sant Tomàs, 9
Benicàssim, Castelló

cultura@benicassim.org
www.benicassimcultura.es

Esto no es una hoja de sala.
Puedes cogerla y leerla, cuando
y donde quieras, en el espacio
expositivo o en tu casa.

Con esta iniciativa,
desde la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Benicàssim
invitamos a una persona experta
a dialogar con la muestra y a
ofrecernos su visión personal
de la obra. Una reflexión para
enriquecer la experiencia y
hacernos ver más allá de nuestra
mirada. ¡Abramos los ojos!

Los proyectos que presenta Mar Sáez son historias de amor. Amor de pareja, sí, pero sobre todo amor hacia uno mismo, porque para entregar afecto al otro primero es necesario querer y entender mucho a la persona que somos. Sin duda, un desafío lleno de obstáculos y contradicciones, pero también el más apasionante.

Habitar un cuerpo desde el nacimiento nos conduce a pensar que lo conocemos y podemos particularizarlo a nuestro antojo, cuando en realidad, lo modelan por nosotros. Ocurre lo mismo con la mente: creemos que generamos emociones y pensamientos de forma libre, pero son la respuesta a un constructo previo muy bien asfaltado. Digamos que nos movemos con aparente autonomía en el campo de juego sin detectar los anclajes subterráneos que nos arrastran. La tarea vital consiste en descubrir estos mecanismos ocultos y considerarlos, aunque eso no signifique lograr estar al margen de ellos. Más bien, posibilita encontrar grietas por las que colarse y satisfacer anhelos con la conciencia de que ni siquiera nos pertenecen.

La materia que encarnamos es catalogada por la sociedad según parámetros de género, raza, clase social, estereotipos de belleza... Si se produce una identificación con la etiqueta que nos ha tocado performar, puede que ni siquiera percibamos su condición de jaula, pero si el desencaje entre el sentir y el parecer es insoportable, comienza una lucha interna que acaba manifestándose en el exterior, bien sea asumiendo una creciente incomodidad o poniendo en marcha acciones para cambiar la corporalidad asignada. En este sentido, según el escritor Jack Halberstam, las operaciones de cirugía pueden entenderse como «una serie de “altos en el camino” en los cuales el cuerpo es vivido como un archivo en vez de como un hogar»¹.

Gabriel no hallaba una correspondencia entre su deseo profundo y la realidad física que acontecía en su cuerpo: quería una apariencia y desarrollo de hombre, pero su biología era de mujer. «El día que me vino la regla por primera vez fue horrible (...) Fue como sentir que todo mi miedo se había hecho realidad en ese momento con la frase de “ya eres una mujer”». Por suerte, más adelante descubrió que no estaba enfermo, ni solo, ni perdido: otras personas sentían un salto identitario con su cuerpo y lo modificaban para poner fin a su sufrimiento. Entonces, lloró de felicidad y decidió emprender un camino hacia su transición como hombre.

Mar Sáez tuvo la oportunidad de acompañarle y registrar el viaje más importante de su vida: el desvelamiento de su identidad sentida. A través de un proyecto fotográfico comprometido, que incluye diversas entrevistas a familiares y la participación directa del retratado, somos testigos de un periodo de seis años en los que sigue un tratamiento hormonal y se somete a una mastectomía. Un proceso de transformación física y psicológica que desemboca en una persona feliz y segura de sí misma. Las imágenes muestran un hombre de tez sosegada y mirada profunda, en paz. Su cuerpo firme absorbe los rayos de sol y se llena de energía; su piel exultante, rebosa luz. El recorrido se combina con paisajes emocionales que ahondan en una sutil narrativa de tránsito: la vista de un horizonte, la forma de las nubes o el desgaste de las rocas evocan sentimientos de cambio e impermanencia.

La bienvenida a Gabriel, repleta de entusiasmo y orgullo, supuso una despedida de su “yo” como mujer no exenta de aceptación y cariño. «La liberación ha sido conseguir verme como el hombre que soy, no de matarla a ella ni muchísimo menos». Como apunta el sociólogo Miquel Missé, es importante generar relatos de reconciliación con el cuerpo anterior y re-

conocer la contradicción para evitar posibles estados de culpa: «se produce una dinámica pendular: por un lado, el éxito de ser identificado como hombre (...) y por otro, la convicción de que estas normas son construcciones sociales que nos hacen menos libres»².

Gabriel es consciente de adaptarse a la ficción política operante, pero con sus propias reglas y sintiéndose satisfecho en la disidencia. «Mis genitales forman parte de mí, me siento orgulloso de tener vagina y eso no va a cambiar». Desde el re-conocimiento de su ser ha aprendido a quererse tal y como es, despojándose de las capas que le constreñían y ampliando el amor hacia los demás.

En el caso de Vera, cuando Mar Sáez comenzó a retratarla, ya había realizado su transición y se sentía a gusto con su cuerpo; por ello, el foco del proyecto se desplazó hacia el verdadero interés en ese momento: el amor con su novia Victoria. Al proponérselo, ambas aceptan entusiasmadas el reto e inician un proceso que durará tres años y captará distintas fases de su relación: el enamoramiento, la magia, la excitación, pero también, los altibajos y desencuentros. La conexión entre las tres mujeres y la implicación de la pareja en el trabajo resulta en una amistad que facilita la comodidad frente a la cámara. Pasan fines de semana juntas y combinan actividades placenteras con intensas sesiones fotográficas.

La artista desaparece completamente y nos adentramos en el universo cotidiano y familiar de Vera y Victoria. Besos, abrazos, rutinas, miradas y gestos espontáneos que solo se pueden captar desde la intimidad de una posición privilegiada. Mar Sáez logra romper las barreras fotógrafa-retratada en un trabajo que bebe de referentes como Nan Goldin o Larry Clark y que desprende honestidad, frescura y disfrute. Se percibe la ilusión de los comienzos, el regocijo de descubrir al otro y poder (re)conocerse, la importancia de los apoyos o el crecimiento de los vínculos personales. La confianza estuvo desde el principio del noviazgo, cuando en su primera cita, antes de besarse, Vera le confesó a Victoria que era trans. ¡Pues vale! contestó Victoria, dejando claro que la noticia no tenía importancia ni implicaba ningún cambio en su interés.

«Decir nuestra verdad, desvelar nuestros pensamientos más íntimos y mostrar nuestra aspereza es como quitarse la máscara; una actividad sagrada que permite a dos almas encontrarse y establecer un contacto más profundo»³.

Entre las dos no existen etiquetas, simplemente se hacen sentir bien y se permiten ser ellas mismas: juguetonas, sinceras, apasionadas, como muestra la maravillosa secuencia en la bañera, un homenaje a Julio Medem y su película «Roma».

El relato fotográfico da cuenta de sus vivencias compartidas al tiempo que muestra su individualidad mediante instantáneas en solitario donde afloran su carácter y espacios privados. La libertad y el amor propio que expresan por separado es la base de su capacidad de amar porque, como apunta la escritora y activista bell hooks «Si falta, todo intento de amar está condenado al fracaso. Quererse a uno mismo significa ofrecer a la parte más íntima de nuestro ser la oportunidad de recibir el amor incondicional que uno siempre ha querido recibir».

Mar Sáez capta con delicadeza la complejidad del AMOR a través de imágenes, tan bellas como respetuosas, que nos permiten acceder a verdaderas experiencias de transformación vital.

Nerea Ubieta
Comisaria independiente

¹ HALBERSTAM, Jack. *TRANS* Una guía rápida y peculiar de la variabilidad de género*. Ed. Egalés.S.L. Barcelona, 2018. P. 45.

² MISSÉ, Miquel. Charla “Conquistar el cuerpo” en Grapsia Asociación <https://www.youtube.com/watch?v=IKzhjLJKW08>.

³ WELWOOD, John. Citado en HOOKS, Bell. *Todo sobre el amor*. Ed. Paidós. 2021, Barcelona. P. 56.