Bogotá, 13 de octubre de 2022

Akorde Media

Podcast: Oblicuo

Transcripción episodio 1. Lucha Libre

Juanita Solano: [00:00:04] Desde sus comienzos, la fotografía latinoamericana ha tenido grandes exponentes mujeres que ayudaron a desarrollar esta disciplina en la región. Sin embargo, ante la historia contada, la presencia femenina ha quedado en un segundo plano. El miedo a la visibilidad de las mujeres en el ámbito público y profesional y el poder potencial que implica la visibilidad, provocó que las mujeres fotógrafas quedaran reprimidas y aisladas del discurso fotográfico. [00:00:301/25.5]

Juanita Solano: [00:00:35] Bienvenidos y bienvenidas a Oblicuo, soy Juanita Solano, profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes y les acompañaré en la conducción de este podcast. Durante los últimos seis meses me he embarcado en una investigación sobre mujeres fotógrafas en Latinoamérica, su influencia en el medio y su dominio de la escena en la región, derribando paradigmas y prejuicios heredados del pasado. En este espacio de cinco capítulos conversaremos con grandes exponentes de este medio, abordando cinco temas valiosos relacionados con su trabajo, con la condición de ser mujeres y las realidades de su entorno. [00:01:11][35.8]

Juanita Solano: [00:01:24] La lucha libre es uno de los deportes más queridos en Latinoamérica. Generalmente se relaciona a México con esta disciplina, pero desde su auge a principios del siglo 20, se practicó también en países como Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela. Por sus características visuales y performáticas, la lucha libre atrae a miles de seguidores y creadores que exploran las cualidades de este espectáculo. Dentro del campo del arte. La fotografía de lucha libre es recordada principalmente por el trabajo de Lourdes Grobet. Desde los años 80, Grobet documentó con su cámara un espectáculo que para ese entonces era muy reconocido dentro del mundo popular, pero no tanto en el campo del arte. 100:02:041/39.41

Juanita Solano: [00:02:05] A pesar de las dificultades que encontró al principio para adentrarse en este mundo, pues era muy extraño ver a una mujer fotografiar un deporte asociado tradicionalmente con el mundo masculino, el trabajo de Grobet se convirtió en el referente internacional de este espectáculo. Lastimosamente, Lourdes falleció durante el proceso de creación de este podcast y a pesar de su interés por participar, no pudimos agendar la entrevista a tiempo. Por este motivo le dedicamos este episodio. Su legado en el campo de la fotografía contemporánea es invaluable y sus fotografías del Santo, Blue Demon y tantos otros y otras luchadoras nos acompañarán para siempre. [00:02:41][36.2]

Juanita Solano: [00:02:46] En este episodio exploraremos la lucha libre a través del lente de otras tres fotógrafas internacionalmente reconocidas. Paz Errázuriz, Flavia Gandolfo y Luisa Dorr, quienes también se han adentrado en este mundo. Ellas nos hablarán hoy de sus trabajos dentro y fuera del ring y de cómo han derrotado la apatía y el prejuicio. [00:03:04][17.9]

Juanita Solano: [00:03:07] Primero hablaremos con Paz Errázuriz, pero antes explicaremos un poco sobre los orígenes de la lucha. Este deporte se remonta a los tiempos de la antigüedad clásica con su introducción en los Juegos Olímpicos griegos. Sin embargo, se especula que la lucha libre también se practicaba en la América prehispánica, como lo evidencian algunas esculturas olmecas. En Chile a este deporte de contacto se le conoce como cachascascán, término derivado del inglés catch ass, cach can. Aunque se pueden rastrear datos de peleas de lucha libre en Chile a lo largo del siglo 19. No fue hasta los años 30 que se estableció el espectáculo en el país. Fue el empresario Constance Magán, quien organizó el primer espectáculo de lucha libre en el Teatro Royal y a partir de entonces Chile se estableció como un país productor de luchadores de talla mundial. [00:04:01][53.7]

Juanita Solano: [00:04:02] Algunos empresarios se dedicaron a crear escuelas de luchadores y efectivamente, el país produjo una de las mayores superestrellas de la lucha libre. El famoso Black Demon. La televisión también jugó un papel fundamental en la transmisión y difusión del espectáculo. El célebre programa "Titanes del Ring" fue muy exitoso. El furor por el espectáculo llegó a ser inmenso y la lucha y los luchadores se convirtieron en motivo de orgullo nacional. Lastimosamente, este deporte, como muchos otros dispositivos del entretenimiento,

sufrió las consecuencias de la censura de la dictadura y la fiebre por el espectáculo fue bajando gradualmente. Posteriormente, en la década de los 90, se comienzan a dar los primeros esfuerzos por reivindicar esta disciplina y por restablecerse como país productor de superestrellas estrellas de lucha. [00:04:48][46.7]

Juanita Solano: [00:04:52] Luego de escuchar un poco sobre la historia de la lucha libre en Chile, acá estamos con la fotógrafa Paz Errázuriz. Las fotografías de Errázuriz son testigos no parcializados de la sociedad chilena desde la tardía década de los 70. Desde este período, Errázuriz ha documentado la vida de personas poco representadas y reprimidas durante la dictadura chilena de Augusto Pinochet. Sus fotografías se alejan de una perspectiva voyerista. Por el contrario, ella establece una relación cercana con los sujetos que representa, como se puede evidenciar en la serie Luchadores del Ring, creada durante el tour de Lucha Libre al que se unió la fotógrafa a finales de 1980. Hoy nos hablará sobre este pionero trabajo que enfocan los luchadores, no como héroes, sino como personas comunes y corrientes, con familia y problemas de la vida cotidiana. Hola Paz y bienvenida a este espacio. [00:05:41][48.8]

Paz Errázuriz: [00:05:42] Hola, muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación a participar en este podcast y aquí estoy conectada con con ustedes. Gracias a ti. [00:05:53][11.3]

Juanita Solano: [00:05:54] Paz, como sabes, hoy quiero que charlemos sobre tu serie de fotografías de los luchadores y quiero que empecemos por la motivación que tú tuviste para hacer este trabajo. Cuéntanos ¿cómo terminas montada en un bus recorriendo el norte de Chile con un grupo de luchadores y sus familias? [00:06:12][17.6]

Paz Errázuriz: [00:06:13] Mira, tengo que, digamos, pensarlo como un trabajo posterior al que yo hice sobre los boxeadores. Fue muy anterior, bastantes años antes y que este mundo de la de la pelea de partida, yo no sabía mucho de la lucha libre, nunca supe mucho, me parecía siempre muy fresco, no me atraía, pero tuve la oportunidad de, de conocer a este grupo de luchadores del ring, principalmente a la persona que era como el símbolo de ellos, era de lo más carismático, también y era "La Momia". [00:06:53][39.8]

Paz Errázuriz: [00:06:54] Entonces yo me hice como bastante amiga de La Momia y empecé a hacer fotografías en sus, eh, en el lugar donde ellos ensayaban, algo así. Y de repente me invitaron a este viaje que iban a hacer una presentación al norte, que fue este viaje larguísimo en un bus y al fin. Pero lo que a mí me, me atraía mucho más que la lucha misma eran las personas, ellos, cómo elegir esa forma de vida también y eso es lo que me llevó a acercarme a ellos y estar, por ejemplo, en el caso de La Momia, poder ir a su casa, otros lo mismo, pero digamos es un trabajo que yo también como que me llama la atención que me hubieran invitado a conversar sobre esto, porque es un trabajo que yo lo siento muy experimental, muy no ha estado terminado y también marcado por la gran tragedia que a La Momia la mataron, la mataron a la salida de una presentación aquí en el Santiago, de vuelta de todo este viaje. [00:08:08][74.5]

Paz Errázuriz: [00:08:08] De todos modos, y fue una tragedia muy grande, porque en el fondo todo terminó como en los funerales de, La Momia y también todo ese registro que hice yo del funeral quedó marcado por algo muy trágico y muy violento. [00:08:27][18.1]

Juanita Solano: [00:08:28] Claro, hay como un trasfondo, pues está esa tragedia, no ese drama atrás de algo que empezó como una curiosidad por la vida de unas personas. Yo quería preguntarte, ¿qué es lo que tú sientes que es experimental de esta serie? [00:08:41][13.8]

Paz Errázuriz: [00:08:42] Bueno, primero que nada, yo soy gran admiradora del trabajo de Lourdes Grobet. Ella ha hecho un extenso trabajo, un seguimiento muy grande. Entonces al lado de ese trabajo lo mío es la nada y eso como que no lo he podido tampoco, como retomar ni, ni volver a darle una mirada como más profunda, a pesar de que cuando todo también terminó esta relación, o sea, este evento mío, que fue en tiempo, no fue tampoco tantos años y la agrupación de ellos me dieron como un diploma donde me hace como un homenaje que me aceptaban. [00:09:23][41.2]

Paz Errázuriz: [00:09:24] Era la primera mujer que entraba a ser parte de esta comunidad, entonces yo tengo eso como gran tesoro y después también lo que me ha atraído mucho y sé que algunos fotógrafos no lo han hecho, es la lucha libre de

las cholitas en Bolivia, que es algo extraordinario. Esto que empieza la mujer ya a ser parte real de este oficio. No faltó todo lo que fata para, para hacer un trabajo como serio. No más compromiso mío. Yo debía haberme ido a estar bastante más tiempo en Bolivia que no lo pude hacer. Entonces quedó interrumpido. [00:10:04][39.4]

Juanita Solano: [00:10:05] Te entiendo, Paz. Y retornando un poco a la a la tragedia, a lo triste, en lo que termina tu experiencia con esto y grupo de luchadores y lo que le pasa a La Momia. Yo de hecho había percibido casi que un elemento ominoso en algunas de esas fotografías y me causa curiosidad justamente que tu nombraras ese lado oscuro de las imágenes. Por ejemplo, yo lo veía en esa foto grupal en donde parece toda una familia, todos con máscara: papá, mamá e hijos, y los padres y el hijo varón aparecen en la parte derecha de la imagen y en la izquierda hay una mesa con una serie de máscaras de lucha libre que están puestas sobre unos soportes y están giradas de tal forma que parecen mirar fijamente a la familia y sentada sobre la mesa, girando la cabeza casi que camuflada.

Juanita Solano: [00:10:54] A pesar de estar en el primer plano de la imagen, aparece una niña que los mira, que mira los padres. ¿Qué buscabas tú mediante este tipo de estrategias visuales? ¿O encuentras tú una relación de pronto con eso que yo percibo de ominoso con la historia que nos acabas de contar? [00:11:09][15.1]

Paz Errázuriz: [00:11:10] Mira, en realidad esa instalación de máscaras la tenía La Momia. Él había hecho eso. Él tenía su máscara muy cuidada y él también me hizo siempre prometer que yo nunca iba a mostrar su cara real, siempre con máscara. Entonces, para poder fotografiar a la familia con esa condición, yo también le pedí que todos tuvieran la máscara porque era un poco lo que él deseaba, no que no mostraron sus caras reales. [00:11:42][32.1]

Juanita Solano: [00:11:43] Eso que él te pide de no mostrar su cara, ¿crees tú que tiene que ver con el contexto? Pues porque esta serie tú la haces entre el 88 y el 91, es decir, en al final de la dictadura militar. ¿Crees tú que hay una relación directa con eso? [00:11:57][14.0]

Paz Errázuriz: [00:11:58] Mira, yo creo que este respeto que él me exige que yo estoy, era la primera dispuesta en dárselo, es más bien algo social a que ser reconocido en la calle o los hijos de La Momia, o sea, de hecho después todo me lo confirma, no ¿cierto? La muerte de él, porque él murió asesinado de una manera muy brutal. Entonces es un mundo con códigos que hay que ir conociendo o respetando. Y también no, no fue fácil con otros luchadores, yo también fotografié a otros con su familia que no tuvieron, por ejemplo, el problema de mostrar a la familia más bien lo contrario, estaban como orgulloso, ¿no? Pero ellos personalmente y los luchadores siempre con máscara. [00:12:49][51.5]

Juanita Solano: [00:12:50] ¿Tú crees que había un interés político de tu parte detrás de la documentación de los luchadores? Es decir, como ¿qué significaba fotografiar a estas personas bajo ese contexto político represivo? [00:13:01][11.1]

Paz Errázuriz: [00:13:02] Sí, bueno, yo creo que todo el trabajo tiene esa marca, ¿no es cierto? Es un trabajo político también en un mundo social discriminado. Y digamos esto de poder enfrentarse a esta gran dificultad, porque en realidad es difícil que aceptaran esto, que me aceptaran y más encima con cámara fotográfica, porque no era ni siquiera ellos querían fotos mías. Como fue al revés con los boxeadores fíjate, a cada uno tuvo su fotografía y como con orgullo de alguna manera. Entonces esto que tiene un toque clandestino, hay algo clandestino en un mundo de repente que es interesante como investigar. [00:13:49][46.1]

Juanita Solano: [00:13:50] Sin lugar a dudas. Paz, pues muchas gracias de verdad por compartir este espacio y esta experiencia tuya con nosotros. Ha sido un placer tenerte acá y espero que esta conversación sea el inicio de una investigación más amplia y pues como una indagación más amplia sobre estos personajes y tu experiencia en ese contexto. [00:14:08][18.2]

Paz Errázuriz: [00:14:09] Muchas gracias a ti y bueno, esperamos que el resultado de esto después me llegue a Chile. Muchas gracias. [00:14:16][6.7]

Juanita Solano: [00:14:19] Si quieres conocer más sobre nuestra investigación y sobre las fotografías que escribimos en este podcast, te invitamos a que ingreses a nuestra cuenta de Instagram: oblicuo_foto. Allí verás con detalle los trabajos de

cada una de estas autoras. Si crees que este podcast puede interesarle a alguien más, compártelo. Gracias por la difusión. [00:14:37][17.5]

Juanita Solano: [00:14:45] Ahora conozcamos un poco sobre la lucha libre en Perú, donde se le conoció como el cachascan, un nombre muy parecido al chileno y también derivado de un anglicismo. El espectáculo se practicó por primera vez en el país en 1942 y posteriormente con la creación del Luna Park de Lima, que se llegó a convertir en una especie de templo para los amantes del espectáculo. Se crearon nuevos espacios para llevarlo a cabo. La popularidad de la lucha libre en el país era cada vez mayor y la fanaticada fue inmensa, especialmente en las décadas de los sesentas y setentas. La transmisión del espectáculo por televisión contribuyó a llevar al deporte a los diversos rincones del país. [00:15:22][37.1]

Juanita Solano: [00:15:23] Con el tiempo dado, el cubrimiento internacional y el nacimiento de varias generaciones de superestrellas como Luis Ángel Salazar, más conocido como Sandokán, el espectáculo de lucha libre peruana llegó a ser un motivo de orgullo nacional. El cachascan era también un espacio para la movilidad social, pues muchos luchadores alcanzaron reconocimientos que no habrían logrado de otra manera. Sin embargo, el furor peruano por la lucha libre pasó rápidamente, quizá debido al aumento del terrorismo en los años 80 y a la crisis social y económica que esta situación trajo consigo. No fue hasta la década del 2000 que se dio un renacer de la fiebre por el espectáculo. Hoy en día se puede evidenciar cómo van emergiendo nuevas generaciones de luchadores y cómo el interés por el espectáculo va creciendo de nuevo. [00:16:06][43.3]

Juanita Solano: [00:16:09] Luego de conocer sobre la lucha libre en Perú, estamos de vuelta en Oblicuo, donde tenemos a otra invitada de lujo: la fotógrafa peruana Flavia Gandolfo, con quien hablaremos sobre su serie "Cachascanistas". Esta fue creada en 1992 durante el gobierno Alberto Fujimori y documenta a un grupo de luchadores que optó por continuar con una práctica que para entonces se encontraba en declive. Flavia Bienvenida a Oblicuo. Muchas gracias por estar aquí. [00:16:33][24.0]

Flavia Gandolfo: [00:16:33] Muchas gracias a ustedes. [00:16:34][0.6]

Juanita Solano: [00:16:35] Flavia Bueno, quería empezar esta conversación por preguntarte quiénes son los cachascanitas y cómo llegas a ellos, cómo te interesas en este grupo que ya para 1992 cuando tu haces estas fotografías no eran parte de una práctica muy común, sino que era una práctica que ya veíamos en declive y que además se llevaba a cabo en el contexto del gobierno represivo de Fujimori. En ese momento que se oponía a este tipo de cuerpos, otros a sujetos que no encajaban dentro de las estructuras de poder de raza a género establecidos en ese momento. [00:17:11][35.8]

Flavia Gandolfo: [00:17:12] En 1991, a través de una, de una nota en en un periódico, me entero que en el Coliseo del Puente del Ejército, en el Rímac, un distrito limeño, se presentaba un grupo de luchadores en un espectáculo de cachascán, como se denomina a la lucha libre aquí en Perú. Fue así que conocí a todo el grupo de cachascanistas que persistían muy apasionadamente en su práctica y en realizar espectáculos, pues para entonces el cachascan había perdido la popularidad que consiguió en la década de los 70. Ya para entonces no era un espectáculo concurrido. Hacía dos años que yo había aprendido a usar la cámara y a procesar fotografías, y ésta fue mi primera aproximación a la idea de un proyecto fotográfico. [00:18:03][51.7]

Flavia Gandolfo: [00:18:04] Y así lo conversé con ellos y ellas durante algunos meses los visité. En sus días de práctica. El Coliseo quedaba a una gran distancia de mi casa y como fotógrafa mujer fue una experiencia algo paradójica. Por un lado implicaba ir hacia un lugar que era considerado riesgoso y por otro lado, el control y la represión progresivamente ejercidas en la población producían una sensación de aparentes seguridad callejera. Esta experiencia fue previa al autogolpe de Fujimori, de abril de 1992, pero posterior al choque económico de 1990, que inició el camino hacia la neo liberalización de la economía, ese contexto produjo grandes cambios y con ellos los intereses en el consumo y el entretenimiento. El declive del espectáculo del cachascán ya venía dándose, pero ese contexto lo agudizó. Los y las luchadoras tenían otros oficios, así que sólo su, su persistencia y su pasión por el deporte y por el espectáculo hicieron posible su continuidad. [00:19:19][74.2]

Juanita Solano: [00:19:20] Qué bonita esa historia que nos cuentas, porque yo había entendido que era de 1992 la serie, pero es justamente en ese momento de

transición tú te formaste primero como historiadora y después sí, como fotógrafa. Recuerdo que en una entrevista cuentas cómo te fascinaste con una clase que trataba la historia de la marginalidad. ¿Nos cuentas qué impacto tiene esto en estos primeros trabajos? [00:19:42][22.4]

Flavia Gandolfo: [00:19:43] Sí, claro. Para aclararla la pregunta anterior, esta serie, los retratos es de 1992, pero es los primeros seis meses de 1992. Pero los conozco en el año 91 o a lo largo de varios meses. Y respecto a tu pregunta, sí, yo comencé a hacer fotografía mientras estudiaba historia en la universidad. Y el tiempo me ha permitido trazar un puente entre mis aproximaciones a la historia y mis aproximaciones a la fotografía. En mis estudios sobre la historia. Me incliné por aquella que cuestionaba las grandes narrativas oficiales, por aquella que en los ochentas investigaba la historia de mujeres, por ejemplo, o los diferentes cuerpos sociales y no los protagonistas del poder. En ese momento esas historias las pude investigar en cursos como el que mencionas, ¿no? Historia de la marginalidad. [00:20:41][57.7]

Flavia Gandolfo: [00:20:42] Cuando me inicié en la fotografía tuve influencia de aquella aproximación documental producida principalmente en Estados Unidos, como por ejemplo la fotografía callejera, la street photography o exposiciones como New Documents, Nuevos documentos del MoMA. Así, los primeros momentos de mi producción fotográfica implicaron buscar experiencias sociales de vida. Y más adelante, cuando me volvía a acercar a la producción artística a través de métodos historiográficos, regresé también a mirar algunas situaciones marginales de nuestra historia. Pongo como ejemplo algunos de mis trabajos posteriores sobre Victoria de la Jara, una investigadora peruana ubicada en los márgenes de las ciencias sociales en este país. [00:21:32][49.5]

Juanita Solano: [00:21:32] Súper interesante esa relación que logras establecer entre las dos disciplinas claramente, pues la fotografía es una disciplina interdisciplinar por ser redundantes. Ahora quería seguir con un poco mirando tus imágenes de esta serie en particular. Uno se da cuenta que tú decides tomar estas fotografías como en una especie de, de ambientes íntimos, ¿no? Más que documentarlos en la acción de la lucha libre en el espectáculo público. Entiendo que tú, de hecho siglos, fotografíaste en acción, pero en el proceso de edición decides

descartar estas imágenes y te enfocas más bien en esos retratos que les haces, que son muy bellos. Son estos retratos frontales que los vemos con esos fondos especiales. ¿Nos cuentas un poco sobre esta decisión? [00:22:22][50.0]

Flavia Gandolfo: [00:22:23] Como he mencionado, yo fui primero a ver el espectáculo y las primeras fotografías que tomé fueron durante el mismo. Son imágenes en movimiento en formato de 35 milímetros. No tengo muchas, pero hice algunas de esas imágenes que las tengo todavía, pero conforme los, los y las fui conociendo más, comencé a retratarlos individualmente. Fue entonces que pedí prestada una cámara de formato medio a un amigo fotógrafo y en los últimos meses que esto fue en el año 92, ya lo fotografié con esa cámara bajo la forma de, como has mencionado, retratos frontales en formato cuadrado. [00:23:06][42.8]

Flavia Gandolfo: [00:23:07] Conforme pasó el tiempo desde que los conocí, mi intención cambió. Pasé de verlos en acción a intentar señalar su transformación individual y sus diferentes identidades. Por otro lado, durante el tiempo que pasé con ellos y con ellas no se dieron muchos espectáculos. Así, el tiempo y el espacio que se daban durante sus prácticas pasaron a ser los mejores momentos para retratarlos en las imágenes. A veces están con el traje de su personaje, otras veces están con ropa de práctica, ¿no? Los retratos surgieron de situaciones contingentes, dependía de que coincidamos, de que tengan el traje disponible, etc ¿no?, en las imágenes lo que se ve es es la experiencia dual entre la práctica y el espectáculo. [00:23:57][50.6]

Juanita Solano: [00:23:58] Claro, y eso me llevaba un poco a la siguiente pregunta. En el texto que escribe Miguel López para el catálogo de la exposición que tuviste recientemente en el MALI, dice Miguel que tú no tenías un interés por el registro clásico documental, sino que más bien querías explorar la construcción de identidades ficticias que se generaban a partir del uso del maquillaje, de los disfraces, de la máscara, del espectáculo. Como tal, ¿puedes expandir un poquito sobre esta diferencia entre la fotografía documental tradicional y eso que tuvo buscabas encontrar con estas imágenes? [00:24:33][35.0]

Flavia Gandolfo: [00:24:34] Mi exposición en el Museo de Arte de Lima, titulada "De un punto a otra" que se llevó a cabo en el 2020, tuvo como uno de sus ejes ese

giro que menciona Miguel López que hice en los noventas de una aproximación documental más tradicional a aquellos intentos por salirme de las formas documentales. Hacia la segunda mitad de la década de los noventas yo comencé a manipular las imágenes para escapar de esas formas documentales ¿no?, pero a diferencia de estos proyectos, esta serie de los cachacanistas mantiene aún esa forma de, de fotografía directa. Pero si persiste en mirar algunas maneras de construirnos otras identidades, ¿no? Y digo persiste, pues yo ese año venía de fotografiar a un grupo de la comunidad travesti en Lima entre 1990 y 91. [00:25:38][63.3]

Flavia Gandolfo: [00:25:39] A raíz de mi relación afectiva con Yoshi Tashi, una reconocida transformista limeña. En esos años retraté parte de la escena drag. En este caso mi intención no fue hacer un proyecto, sino documentar mi propio descubrimiento de las posibilidades identitarias. Esa serie de imágenes que titulé "Transformistas", se expuso por primera vez en esa exposición del del MALI. Fue ese descubrimiento personal de la fluidez en la identidad de género que me abrió una puerta hacia las diferentes maneras de construir otras identidades. Y fue en ese recorrido que hice las imágenes de los cachascanistas. [00:26:22][43.0]

Juanita Solano: [00:26:23] Muy bien, muchas gracias, Flavia. Y para terminar, quería que habláramos como directamente de algunas fotografías. Me interesa sobre todo el uso de los fondos en estas imágenes, porque en cierta medida apelas a la tradición del retrato estudio. El retrato de estudio del siglo 19 de principios del siglo 20, en donde el fondo, pues no solo era un telón dispuesto en la parte de atrás, sino que cumplía una función, era un elemento dentro de la imagen para construir una narrativa que en muchos casos era aspiracional. En tus fotografías de los cachascanistas, dos fotos son más bien comentarios sobre las relaciones neo coloniales establecidas con la cultura popular norteamericana o incluso con la cultura popular local del Perú. Algunos de estos fondos parecen venir de la publicidad del programa de televisión que se llamaba Los Fabulosos del Catch, pero otros develan también un poco cómo ese decaimiento de los espacios donde entrenaban los luchadores o incluso fue donde se llevaba a cabo el espectáculo. [00:27:26][62.7]

[00:27:27] Entonces quería que habláramos un poco sobre esas fotografías en donde eso se vuelve evidente, por ejemplo, la foto en la que aparece un hombre araña pintado en el fondo y posando frente a él está el luchador enmascarado con traje de charro mexicano, o la foto del luchador que está disfrazado de Batman y que posa frente a un fondo en el que aparece un hombre indígena. Estas fotos se oponen a otras de la serie en las que vemos las paredes del espacio, no, que tienen esa pintura un poco caída, que están sucias, que tienen rastros de un pasado que parece haber sido un pasado mucho mejor. Y me gustaría que habláramos un poco de esas contraposiciones y de estas decisiones que yo sé que no son azarosas, sino que son más bien consientes de tu forma de narrar y de fotografiar a los luchadores. [00:28:20][53.6]

Flavia Gandolfo: [00:28:21] Sí, como mencioné, las imágenes las hice a lo largo de algunos meses, de manera periódica, una o dos veces por semana, cuando los y las cachascanistas se reunían en el Coliseo para, para practicar. Así que lo que se ve en las imágenes son los espacios dentro del Coliseo que usaban para esas prácticas, ¿no? Y estos espacios incluían un espacio vacío, con poca iluminación, algunas bancas y a un lado había un cuadrilátero. Esos no eran los mismos espacios que usaban para el espectáculo. No, para el espectáculo se usaba otro lado del Coliseo y yo me acomodé a fotografiarlos en ese entorno y a lo que se presentaba ahí como fondo. [00:29:05][43.5]

Flavia Gandolfo: [00:29:06] Como señalas, era un lugar precario y los carteles sí rondaban por ahí. No estaban apoyados ahí al lado, en las paredes. Sí utilicé las formas estéticas de la fotografía de estudio también, como lo has mencionado. Tomé como referencia los fondos que se hacen visibles sin intención, como ocurre con algunas fotografías de estudio del siglo 19. Hay que tener en cuenta que yo, como mencioné antes, hacía dos años que había comenzado a hacer fotografía, así que mis referentes estaban ahí como muy a flor de piel. Por eso incluí también una una tela blanca que aparece como, como fondo en varias imágenes y utilicé los carteles existentes de diferentes maneras. Sí, noté que la gráfica unía el pasado y el presente, ¿no? Luego, ante la carencia de iluminación, traje, focos o bombillas de luz con cables muy largos para poder enchufarlo y para poder tener una una mejor iluminación. [00:30:08][62.3]

Flavia Gandolfo: [00:30:09] En una fotografía, por ejemplo, donde sale La Mora, el personaje de La Mora, se pueden ver los cables en el piso y los retraté buscando variar esos fondos. Por eso sí estoy de acuerdo que esas esa variantes introducen diferentes signos y abren las imágenes a diferentes lecturas. En especial por los textos y dibujos de los de los carteles, ¿no? Por otro lado, se interpuso a veces la complejidad del momento que vivíamos la imagen del tigre, por ejemplo. Tuve que hacerla en otro espacio. El día que los que lo iba a fotografiar con su traje hubo un apagón de luz, como ocurría periódicamente en esa época por acción de los de los terroristas que volaban torres de alta tensión. [00:30:54][45.0]

Flavia Gandolfo: [00:30:55] El Tigre, recuerdo, consiguió un espacio con luz cercano que no recuerdo bien de qué tipo era, de qué tipo en el espacio, pero por eso es que él en la foto, posa frente a una especie de kiosco con una pizarra de fondo. Así que, aunque los retratos fueron construidos, ellos también fueron el resultado de diferentes adaptaciones a nuestro tiempo en común y al propio espacio. Así que creo que si hay dos características que puedo señalar de esa época son cierta precariedad y la contingencia no, que sin embargo creo que se cruzaron con la tenacidad de mi lado por hacer los retratos y de su lado por seguir luchando, ¿no? [00:31:42][47.0]

Juanita Solano: [00:31:43] Claro que sí, Flavia, un placer compartir contigo este espacio y que nos cuentes sobre estas experiencias pues como tempranas de tu carrera como fotógrafa. Sabemos que tu trabajo tiene un giro posteriormente, pero me interesaba mucho abordar estas primeras experiencias. Muchas gracias de verdad por compartir este espacio con nosotros. [00:32:02][18.8]

Flavia Gandolfo: [00:32:02] Un gusto de conversar con ustedes. [00:32:03][1.0]

Juanita Solano: [00:32:10] Ahora conozcamos sobre la lucha libre en Bolivia, particularmente sobre la participación de las cholitas en este deporte. En Bolivia, como en otros países latinoamericanos, la lucha libre llegó para quedarse a comienzos del siglo 20 y tuvo su auge entre la década de los 40 y los setentas. Sin embargo, el encanto con el deporte comenzó a disminuir y en medio de un intento por darle un giro novedoso a la lucha, el grupo de Titanes del Ring comenzó a convocar a mujeres cholitas. [00:32:35][26.0]

Flavia Gandolfo: [00:32:36] En Bolivia, una cholita es una mujer que en el mundo contemporáneo en el que vivimos lleva el traje tradicional boliviano como defensa de su identidad indígena. Así, a comienzos del año 2000 nació el primer grupo de mujeres cholitas luchadoras. Estas mujeres se enfrentan en el ring portando sus polleras, trenzas y mantas, lo cual impregna un componente adicional de reivindicación de identidad. Tal espectáculo, a pesar de las numerosas críticas que han recibido, las cholitas continúan entrenando fuertemente, luchando y abogando por sus derechos en el ring. [00:33:07][30.9]

Juanita Solano: [00:33:11] El episodio de hoy culmina con la fotógrafa brasileña Luisa Dorr y su serie: "Cholitas Voladoras", tomada en 2018. Durante diez días, Dorr convivió con este grupo de mujeres en la ciudad del Alto, en Bolivia, y las fotografió en acción usando el traje típico que las caracteriza. A diferencia de las fotógrafas con las que conversamos anteriormente, Dorr utiliza la fotografía digital y sus imágenes son a color. Luisa Bienvenida oblicuo. Muchas gracias por estar acá. [00:33:37][26.1]

Luisa Dorr: [00:33:38] Gracias por la invitación. Juanita Es un placer. [00:33:40][2.2]

Juanita Solano: [00:33:40] Es un placer para nosotras contar contigo. Luisa, tú eres de Brasil. Cuéntanos como llegas al tema de las cholitas voladoras bolivianas. [00:33:48][7.8]

Luisa Dorr: [00:33:49] Bueno, yo he visto las cholitas luchadoras por primera vez y un documental que mi esposo estaba haciendo de Freddy Mamani que es un arquitecto neo andino y Fran que estaba haciendo la, la edición y me enseñó unos frames de una lucha y yo me enamoré y quedé con eso en la cabeza. Muchas veces hago listas, de proyectos, de historias que quiero contar y apuntes de las cholitas. Un rato después de eso, una antigua asistente de un trabajo me envió un correo preguntando si yo tenía alguna idea para testar una camera nueva que estaba trabajando. [00:34:24][34.4]

Luisa Dorr: [00:34:25] Se llama Like a la cámara y tiene 18 lentes y hablé de la historia de Las Cholitas, ¿no? Pues me pareció ideal. Podría hacer retratos, paisajes, acción, detalles. Y me ha dicho que sí. Yo me quedé superfeliz porque podría finalmente viajar hasta ahí y hacer un pequeño proyecto, hablar de las

historias de resistencia femenina y una sociedad endémica, machista, ¿no? Yo recuerdo que el budget del Presupuesto era súper pequeño, pero suficiente para estar diez días en el Alto viviendo ahí. Tuve ayuda de Mónica. Sí, es una amiga de Fredy Mamani, una asistente. Social en la comunidad, lo que fue fundamental para hacer los contactos con las cholitas, ¿no? Entonces este es el principio de la historia. Así llegué a la cima de las luchadoras y maravilloso. [00:35:15][50.0]

Juanita Solano: [00:35:16] Yo estuve en Bolivia y la arquitectura de Fredy Mamani siempre llama mucho la atención, pero no conocía el trabajo de las cholitas hasta que vi tu trabajo. Quiero ahora que nos cuentes un poco sobre las luchadoras. Cuéntanos quiénes son estas mujeres y cómo se convierten finalmente en luchadoras. [00:35:32][16.7]

Luisa Dorr: [00:35:33] Bueno, la mayoría de las luchadoras son aimaras, una nación indígena que reside en las llanuras altas de América del Sur. Este grupo ha enfrentado opresión y explotación étnica desde la colonización española de la región. Durante muchos siglos, en Bolivia, los colonos españoles obligaron a sus sirvientes nativas a usar voluminosas faldas con volantes ¿no? que llamaron de chola. Hoy representa identidad y orgullo, pero aún es un cambio muy largo porque aún existe ese prejuicio contra los indígenas. [00:36:09][35.6]

Luisa Dorr: [00:36:10] Estas cholitas a un nivel personal, estoy hablando que son mucho más que luchadoras, ¿no? Pues siguen luchando. He visto eso con mis ojos por sus derechos y reconocimiento social para poner comida en la mesa de sus hijos. Realmente luchan por sus vidas. Son mujeres que trabajan con lo que pueden alguna de ellas en salón de belleza, limpieza, otras se dedican sólo a la lucha, como Claudina, cuyo padre recuerdo, cuyo padre, su hermano y hermana también luchan ¿no? Me han dicho los locales que La Paz, los hombres que hicieron las construcciones no, pero El Alto donde yo estuve haciendo este trabajo fue todo hecho por las mujeres, o sea, hicieron las carreteras, las escuelas, los hospitales, ¿no? [00:37:00][49.5]

Luisa Dorr: [00:37:01] Yo estaba mirando las fotos antes de tener esta conversación contigo y apunté aquí un par de de frases hechas por las chicas. Por ejemplo, Alicia de las Flores, la más joven del grupo, para ella, la lucha libre es una

oportunidad de ganar dinero extra, pues la lucha ofrece independencia de los hombres, no de sus responsabilidades como esposas y madres y de la vida como mujer indígena. Benita la intocable, me ha dicho que el deporte le permitió viajar por todo el país y también para países extranjeros. Y Claudina, que es la chica que toda su familia son luchadores de toda la vida, me ha dicho que para ella la lucha es como andar de bicicleta. Una vez que lo sabes hacer, no te vas a olvidar, ¿no? Pero si quieres hacer trucos necesita practicar y la lucha es la misma cosa. [00:38:01][59.7]

Luisa Dorr: [00:38:02] Cuando estuve ahí haciendo fotos de Claudina en su casa, me ha dicho también que más o menos una o dos veces por semana las chicas se reúnen para para enseñar, no para practicar. Y también luchan. Miran muchos videos en YouTube de lucha mexicana para mejorar sus técnicas y trucos. Pues eso, son mujeres súper fuertes en todos los sentidos, no sólo en ring para nada. Es mucho más que eso. Su historia es muchísimo más. [00:38:31][29.3]

Juanita Solano: [00:38:32] Eso me lleva a la siguiente pregunta, porque creo que esto está como cargado de simbologías. Lo que tú decías por un lado, como esta idea de que no es una lucha solamente en el ring, sino una lucha en la vida, en su diario vivir. Y por el otro lado, en términos digamos, de lo visual, la vestimenta de las luchadoras tiene un lugar muy importante en la práctica de ellas, pero también en tus fotos. Entonces quería saber, mejor dicho, quería pedirte que por favor describieras el traje de las luchadoras para los oyentes, para quienes no conocen las imágenes y no saben que llevan ellas puestas cuando. Cuando están luchando y después contarnos sobre tus decisiones a la hora de registrar esto fotográficamente y la simbología de esta vestimenta. [00:39:18][46.0]

Luisa Dorr: [00:39:19] Cierto. Bueno, pues el traje es muy bello para mí, es hermoso, muy colorido y elegante. Son faldas de varias capas pero muchas capas y ayudan muchísimo. Y también utilizan chales, creo que es decir chales, bordados y sombreros. Las chicas también quieren ponerse siempre súper guapas cuando están luchando, o sea, tienen sustancias muchas veces largas y si no tiene pelo suficiente aún pueden más que yo como mega gel, zapatillas, imagínate luchar con zapatillas no es, no es cómodo para nada, es de verdad un show. Y lo que no sabía yo, pero hay distintas formas de, de vestimentas, ¿no? Las cholitas de. De la paz

porque allá hace mucho frío, tienen sus faldas mucho más largas que las cholitas de Cochabamba, por ejemplo. [00:40:09][50.2]

Luisa Dorr: [00:40:10] Te estoy diciendo eso porque yo estuve recientemente haciendo un trabajo en Cochabamba de Cholitas deportistas jóvenes y ahí es un poco distinto, tienen faldas más cortas, sombreros más largos, o sea, cambia un poco, pero la identidad es la misma, ¿no? Esta herencia cultural para mí siempre me interesó muchísimo el tema de herencia cultural y siento hacer eso en mis proyectos. Yo creo que esta historia de las cholitas de verdad yo solo estaba mostrando su realidad, no porque usen este tipo de ropa todos los días, es su estilo principal, digamos así, y creo que es solo una perspectiva diferente de vivir en un mundo moderno. Pero respondiendo tu pregunta, por otro lado, he hecho algunas otras historias en que si yo pedía los objetos, que se vistiésen con sus trajes típicos como de las falleras hecha en España y ahí la fotografía de las chicas en un fondo específico haciendo referencia en su pasado fue más intencional, pero donde las cholitas es de estas personas de las luchadoras, se visten así todos los días, no son para la lucha. [00:41:23][72.8]

Juanita Solano: [00:41:23] Es maravilloso, es precioso. La vestimenta y tus imágenes también creo que capturan de una forma muy bella esos trajes. Me parece que tu serie es también como una excusa para contar una historia mucho más amplia. Ya hemos oído un poco de eso acá en esta conversación, porque no son ellas solamente los protagonistas, sino también el paisaje de Bolivia y el paisaje del Alto, que, como tú dices, es esta ciudad ya prácticamente lo que empezó como un pueblo que estaba en lo alto de la montaña, lindando con La Paz, pero que ya parecen ser solo uno. Y muchas de tus fotos muestran ese paisaje circundante, tanto el paisaje natural como el paisaje urbano que buscabas tú con la inclusión de estas fotografías en la serie. [00:42:09][45.7]

Luisa Dorr: [00:42:10] Yo creo que la fotografía te permite, permite a quien está mirando ella a viajar en lugares que nunca estuvistes, pero para eso es necesario esta palabra es decisión, es estar, es hacer fotos. Lo que está alrededor de los personajes principales también, o sea, hablar de la historia de fuera para adentro, ¿no? Entonces yo creo que la geografía es bastante importante para esa historia también registrar el cotidiano, los costumbres, los animales, la comida, el día a día

para que la gente entienda un poco más de esa persona, de su cultura, ¿no? [00:42:44][34.0]

Luisa Dorr: [00:42:45] Yo siempre intento hacer eso algunas veces y mis trabajos en historias algunas veces no es posible porque no hay tiempo, ¿no? Pero como yo ahí yo estaba haciendo retratos de las chicas en sus casas, en el Mercado Central, que es súper importante. En El Alto también he ido a luchas distintas para nativos, para turistas. Pregunté a las chicas lo que tenía alrededor, que era importante para ellas porque son personas del campo, ¿no? Y me han dicho que las montañas que están alrededor del alto son súper importantes porque es donde viene el agua y tenía una laguna verde hermosa, haya más y todo eso. [00:43:24][39.7]

Luisa Dorr: [00:43:25] Y por ese motivo salimos, hicimos un par de fotos de lo que estaba alrededor de la gran ciudad, también más para para complementar la serie, ¿no? Pero aún tendría, sólo estuve diez días. Es poco tiempo, pero tendrían muchísimo más. Bolivia es bellísima, los paisajes son hermosos, así que fue genial poder mirar eso también. Salir un poco del alto, respirar el aire puro, porque el alto también es, es una ciudad bastante dura, hasta creo que tres, casi 4000 metros de altura. O sea, para mí que no estoy acostumbrada, bastante difícil de respirar para quien vive ahí con todo este sol, el frío, la polución, o sea, fue importante también tener este cambio, ¿no? Para complementarla la historia. [00:44:12][47.0]

Juanita Solano: [00:44:13] Luisa Para terminar quería preguntarte por la parte técnica. Nos contaste al principio que trabajaste con esta cámara, pero tú te volviste famosa por tomar muchas de tus fotografías con un iPhone y particularmente las que hiciste para una serie de celebridades para las portadas de la revista Time. ¿Usaste en esta serie también un iPhone para algunas de las fotografías? [00:44:34][20.6]

Luisa Dorr: [00:44:35] Pues mira, cuando estuve allá en ese trabajo, luego después publiqué un par de medias como Matthew, un director de Apple de Instagram de iPhone, me escribió un correo preguntando si yo tenía un par de fotos hechas con el iPhone para publicar en la página de Apple en Instagram de hoy por para el mes de la mujer. Y he dicho que infelizmente no, porque de verdad que estaba súper concentrada con esta cámara que estaba en fase de iniciación. O sea, tenemos

recursos más lentos. Entonces estaba enfocada y he dicho pues que lástima, nos gustaría mucho hacer fotos de eso, ¿pero tú qué crees que podría ser? Indistintamente porque ya he hecho retratos, detalles, un poco de cada cosa, ¿no? [00:45:19][44.2]

Luisa Dorr: [00:45:20] Y ahí que tuve unos días después una idea de poner un ring en las montañas, en esta laguna, cerca de esta laguna y le encantó los de así hicimos como una campaña para un iPhone con unas cholitas. Hicimos un video y fotos también en "Hasta la Luna" y fue genial porque hablemos de las cholitas finalmente por su tiempo fue una experiencia para ellas bastante distinta de sólo luchar en salones, ¿no? O sea, luchar en la naturaleza. Fuimos una producción bastante especial y claro, yo sólo pude entender porque ya estuve ahí antes, ¿no? O sea, si meitad de la serie hecha con un iPhone y la otra mitad con la camera Like. [00:46:04][44.7]

Luisa Dorr: [00:46:04] Es una combinación de dedos y herramientas y yo hago bastante esteo en mi trabajo. No, yo creo que las herramientas las ayudo en el proceso, pero no creo, no, entonces cuando yo veo que una herramienta es mejor para hacer un trabajo, la utilizo, puede ser el teléfono, la cámara, ¿no? Estoy siempre cambiando. Claro que muchas veces el cliente quiere fotos con archivo muy largos, entonces elijo la camera, pero está siempre ahí, buscando e intentando hacer lo que creo que es mejor para, para el trabajo. [00:46:37][32.4]

Juanita Solano: [00:46:37] Claro, la cámara. Eso es una herramienta. Tú eres la artista. Luisa Pues muchas gracias por compartir tu trabajo con nosotros. De verdad ha sido un placer tener esta conversación. [00:46:48][10.3]

Luisa Dorr: [00:46:49] Gracias a ti, Juanita. [00:46:49][0.7]

Juanita Solano: [00:46:53] Como hemos escuchado, la lucha libre en América Latina tiene historias diversas, marcadas por los contextos sociales y políticos particulares de cada región. Más que un deporte, la lucha libre es una contienda ritualizada en la que la competencia no es lo que más importa. El público, las máscaras y los medios masivos de difusión fueron fundamentales para la consolidación del espectáculo. [00:47:13][20.5]

Juanita Solano: [00:47:14] Es por eso que la fotografía juega un papel tan importante, pues a través de ella se revelan una serie de identidades e historias que van más allá del rink y la máscara y que las fotógrafas con las que acá conversamos documentaron a través de sus imágenes. [00:47:27][12.6]

Juanita Solano: [00:47:31] Con estas reflexiones hemos llegado al final de este capítulo de Oblicuo. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres conocer más sobre nuestra investigación y sobre las fotografías que escribimos en este podcast, te invitamos a que ingreses a nuestra cuenta de Instagram. Oblicuo guión. Al piso foto. Allí verás con detalle los trabajos de cada una de estas autoras. Si crees que este podcast puede interesarle a alguien más, por favor compártelo. [00:47:53][22.2]

Juanita Solano: [00:47:57] Este proyecto fue posible gracias a los recursos de la Vicerrectoría Investigación y Creación, así como de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Soy Juanita Solano. La producción fue realizada por Acordeón Lidia. La investigación la hicimos Isabel García, Camila Panader y yo. El guion fue realizado por Rafael Sulbarán Castillo. Gracias por escuchar. [00:47:57][0.0]

[2746.5]