

REVISANDO A ERAUSO. DECOLONIZANDO NUESTRO IMAGINARIO TRANSFEMINISTA DESDE EL ARTE

Reviewing Erauso. Decolonizing our transfeminist imaginary through art

Amaia Álvarez Uría

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Palabras clave Narrativas Representaciones Catalina Erauso Decolonialidad Transfeminismo	RESUMEN: Catalina de Erauso, personaje histórico conocido como «la monja alférez», ha sido representado de diversas maneras según quién lo retratara y con qué propósito. Es por ello que, después de hacer un sintético repaso a las diferentes aproximaciones a esta figura, se propone examinar los discursos y las representaciones realizadas en tres exposiciones artísticas llevadas a cabo en Londres 2021, Barcelona 2021 y Bilbao 2022. Para, de esa manera, darnos cuenta de que las perspectivas transfeministas y decoloniales van dejando huella en su simbolización estos últimos años. Y así, concluir que es de vital importancia recrear los mitos históricos y culturales con sus luces y sus sombras.
Keywords Narratives Representations Catalina Erauso Decoloniality Transfeminism	ABSTRACT: Catalina Erauso, a historical character known as «the lieutenant nun», has been depicted in various ways, depending on whom and for what purpose they depicted them. Therefore, after summarizing the approaches to this figure, I propose to examine the speeches and representations of three art exhibitions held in London 2021, Barcelona 2021 and Bilbao 2022. So, to realize that transfeminist and decolonial views have been leaving a mark on their symbolization in recent years. And thus to conclude the importance of recreating historical and cultural myths with their lights and shadows.

* **Correspondencia a / Correspondence to:** Amaia Álvarez Uría. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Facultad de Educación y Deporte. C/ Juan Ibáñez de Santo Domingo, 1 (01006 Vitoria-Gasteiz, Álava) – amaia.au@ehu.eus – <https://orcid.org/0000-0002-6779-4138>.

Cómo citar / How to cite: Álvarez Uría, Amaia (2024). «Revisando a Erauso. Decolonizando nuestro imaginario transfeminista desde el arte». *Papeles de Identidad. Contar la investigación de frontera*, vol. 2024/2, papel 308, 1-11. (<https://doi.org/10.1387/pceic.26500>).

Fecha de recepción: julio, 2024 / Fecha aceptación: agosto, 2024.

ISSN 1695-6494 / © 2024 UPV/EHU

Esta obra está bajo una licencia
Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

1. INTRODUCCIÓN

Catalina Erauso, o Antonio Erauso, «la monja alférez», es un personaje histórico más o menos conocido, que ha sido relatado y retratado desde el siglo xvii hasta hoy en día de muy diversas maneras, siempre según el punto de vista del que se mirara y el objetivo que se buscara. Ha sido héroe y ha sido monstruo, se han enfatizado algunos aspectos y escondido otros, pero no ha dejado a nadie indiferente al conocer su historia.

Llegado el siglo xxi y entre el transfeminismo y la decolonialidad, nos urge volver a revisar este referente o contra-ejemplo. Y, al hacerlo, plantear la cuestión del tratamiento de nuestro símbolos y mitos que suelen presentarse como ideales a imitar y no como personajes históricos complejos con luces y sombras. Pues, ¿cuál es la historia que queremos construir? ¿Con qué objetivo? ¿Sobre quién y cómo queremos hablar?

Para (de)construir y (re)situar a Erauso veremos brevemente qué lecturas se han realizado sobre su persona y cómo se ha interpretado a lo largo de los años en Europa y en Latinoamérica. A continuación analizaremos con más detalle las tres exposiciones artísticas que tuvieron lugar en Londres, Barcelona y Bilbao en 2021 y 2022¹, y en las que el retrato de Erauso estuvo presente. Tendremos en cuenta los discursos y términos utilizados en los folletos de las exposiciones y las representaciones e imágenes expuestas en ellas. Y, con todo ello, llegaremos a algunas conclusiones y propuestas.

1.1. Erauso levanta pasiones

Al oír hablar de Catalina de Erauso y Pérez de Galarraga (como la bautizaron sus padres) o Antonio Erauso (el nombre que él eligió para sus últimos años), que nació en San Sebastián (País Vasco) entre 1585 y 1592 y murió en Cotaxtla (México) cerca de 1650, se encienden la curiosidad y la sorpresa. La razón es, para quien conoce su historia, evidente: esta figura histórica y cultural posiciona a favor y en contra a sus receptores, muchas veces, a la misma persona que escucha.

A la hora de describir a Erauso, las categorías e intersecciones que se mencionan y sobre las que se discute en las diferentes publicaciones son el género, la sexualidad, la clase, la religión, la raza, la nación, la lengua, la cultura, y la autoría de su autobiografía.

1.2. Desde la academia

Todo el mundo trata el tema de su identidad de género. Es mujer para muchos, hombre para bastantes, trans últimamente, hermafrodita hace unos siglos y travesti hace unos años. La sexualidad no aparece mencionada tantas veces, aunque cuando lo hace mayoritariamente es lesbiana, pero también es heterosexual cuando se muestra como hombre o en las repre-

¹ La información sobre las exposiciones puede ser consultada en: <https://www.gasworks.org.uk/exhibitions/mercedes-azpilicueta/>; <https://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/es/exposiciones/la-pisada-del-nandu-o-como-transformamos-los-silencios/535>; <https://www.azkunazentroa.eus/es/actividad/cabello-carceller-una-voz-para-erauso-epilogo-para-un-tiempo-trans/>

sentaciones femeninas en las que se le inventan maridos (Velasco, 2000). En muchas ocasiones es asexual, ya que debido a la lesbofobia imperante, se borran u ocultan sus escarceos amorosos con mujeres.

Las condiciones de noble, hidalga vasca, vizcaína, novicia con estudios, cristiana, y blanca, le confieren trabajos, manutención, privilegios y vías de salvación de prisión o pena de muerte, ya que las redes de comerciantes, navegantes, militares y terratenientes vascos en América eran muy importantes en los siglos XVI y XVII, cuando Erauso estuvo allí, entre otras cosas, asesinando indígenas al servicio del imperio español.

Y respecto a la autoría de su autobiografía, esta se ha puesto en duda a menudo, ya que el original de 1625 se perdió y después circularon copias, relaciones y documentos. Hubo una obra de teatro en 1625 de Juan Pérez de Montalbán y un retrato en 1630 de Juan van der Hamen, hasta que Joaquín María Ferrer publicó la autobiografía en 1829 (Pérez-Villanueva, 2014).

Entre las numerosas publicaciones académicas sobre Erauso nos gustaría destacar dos de los últimos años. Por un lado, Vázquez y Cleminson (2018) desde Europa, muestran que fue el perfecto caballero español gracias a su masculinidad ejemplar como militar colonizador y a la vez la perfecta dama española al ser virgen y devota. Tieffemberg (2021), por su lado, desde América, niega que fuera una mujer disfrazada, vestida o travestida de hombre, y lo describe como un «hombre de acción», como alguien que estaba oculto y se mostró como realmente era.

1.2.1. Desde los medios

En los medios de comunicación vascos de la época reseñada (del 2008 al 2022), se aprecia en un corto lapso una evolución de la imagen pública y mediática de Erauso. En 2018 en la radio navarra *Euskalerrria Irratia* presentaban a Erauso como una mujer en la historia que consiguió liberarse del yugo del rol femenino y vivir libremente aventuras. La compararon con la cinematográfica Mulán.

En 2021, por un lado, en la radio *Gaztea* en el día contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, se refirieron a Erauso como «una monja travesti lesbiana» y al final mencionaron que fue «una asesina cruel». Ese mismo año, por otro lado, en el programa de *Euskal Telebista* sobre personajes históricos vascos «Itxi liburuak», la conductora del programa creía que Erauso fue una persona «fascinante y atractiva» y el conductor en cambio que fue «aterradora y cruel».

En 2022 la revista *Argia* publica, por un lado, el monográfico *Erauso (kritikatu) behar dugu (Necesitamos (criticar) a Erauso)* realizado por la periodista June Fernández y, por otro lado, el libro *Gure heroiak (Nuestros héroes)* del periodista Axier López. Ambos trabajos son muy recomendables por su interés en integrar las perspectivas feminista y decolonial en la historiografía vasca. En uno de ellos se puede leer que «la chica aventurera fue un hombre trans colonizador sanguinario» y en el otro trabajo que «la primera persona kuir vasca fue racista, colonialista y asesina».

1.2.2. Desde la cultura vasca

Por último, en el sistema cultural vasco, encontramos una obra teatral sobre su persona escrita por Katalina Eleizegi en 1962; la traducción y adaptación de su autobiografía realizada

por Iñaki Azkune en 1979; una breve biografía de Aitor Zuberogoitia en 1995; y una pastoral —teatro popular— de la mano de Maite Berrogain en 2008. No existe más producción literaria o divulgativa sobre Erauso en euskera.

En las entrevistas realizadas en 2013 a los tres últimos autores mencionados se recogieron las opiniones sobre Erauso que reproducimos parcialmente a continuación. Según Azkune, Erauso «tenía alma de hombre, un recorrido interesante y un comportamiento inadecuado, porque no luchó a favor de su pueblo (el pueblo vasco)». Zuberogoitia se fija en «su conflicto interno y su huida constante; el deseo que tenía de ser hombre lo atormentaba». Y Berrogain sitúa a Erauso en «nuestra historia oscura» por «la conquista, la matanza de indios, la participación en la armada española, el robo de oro y plata, y las aventuras de una ex-monja en la piel de un hombre».

Patri Urkizu, especialista en teatro vasco, en la entrevista concedida al proyecto *Ahotsak* (Voces) encargado de registrar los dialectos vascos y la historia oral vasca, critica la imagen que se da en la obra teatral de Eleizegi, según la cual Erauso busca su libertad y cumplir su sueño, ya que, en palabras de Urkizu, no es un símbolo de libertad, sino un «espadachín fratricida» (2019). En el terreno de la poesía, la escritora y académica de Euskaltzaindia (la Academia de la Lengua Vasca) Miren Agur Meabe en uno de los poemas de su último libro llama a Erauso «equilibrista de género» (2020).

En resumen, se puede afirmar que Erauso ha sido un referente para el feminismo, el lesbianismo, y el movimiento trans blancos y europeos. A la vez, anteriormente, fue un referente histórico español tanto en el siglo xvii, en la época imperial, como en el siglo xx, en el franquismo. El movimiento de izquierdas y abertzale a partir de los años 60 se posicionó como anticolonialista y solidario con los pueblos ocupados y colonizados, por lo que se ha sentido como una figura incómoda a Erauso. Aunque, al no haber sucedido igual con otros personajes históricos de la época —cishombres como Elcano, por ejemplo—, nos parece que la misoginia, la lesbofobia y la transfobia quizás hayan tenido también algo que ver en ello. Y, como no, sin olvidar la moral cristiana y la conciencia anticolonialista española de la sociedad vasca en aquella época.

2. YA ES HORA DE DESCENTRARSE

Aunque, como hemos visto, no siempre se oculta su faceta como soldado del imperio español y la masacre en la que tomó parte, habitualmente queda eclipsada esta información con las disquisiciones sobre su identidad de género. Pero, también hemos visto que, con el tiempo, va tomando relevancia su identidad y práctica colonizadora. A continuación, veamos cómo aparece Erauso en las exposiciones artísticas realizadas en el curso 2021/2022, objeto de nuestro análisis en esta investigación.

Estas son las tres exposiciones en las que ha aparecido Erauso en los años precedentes a esta publicación:

1. Mercedes Azpilicueta «Bondage of passions» (Gasworks, Londres, 19 mayo-4 julio, 2021).
2. Rio Paraná (Mag de Santo y Duen Sacchi) «La pisada del Ñandú (o cómo transformamos los silencios)» (La Virreina, Barcelona 16 julio-17 octubre, 2021)

3. Cabello/Carceller y Paul Preciado «Una voz para Erauso. Epílogo para un tiempo trans» (Azkuna zentroa-Alhondiga, Bilbao 10 marzo-25 septiembre, 2022)

A continuación, se indagará en los discursos y las representaciones de estas tres exposiciones.

2.1. Los discursos

Comencemos por los discursos escritos para los folletos. Si empezamos por los títulos podemos observar varias pistas de lo que nos encontraremos a continuación. *Bondage of passions* nos sugiere varias posibles traducciones. Por un lado, está la esclavitud y las ataduras o las cadenas. Pero por otro lado, está el juego sexual de cuerdas en las que también se crean lazos y vínculos. Erauso se relaciona de esta manera con la colonialidad y el esclavismo y con los juegos eróticos y sexuales en América.

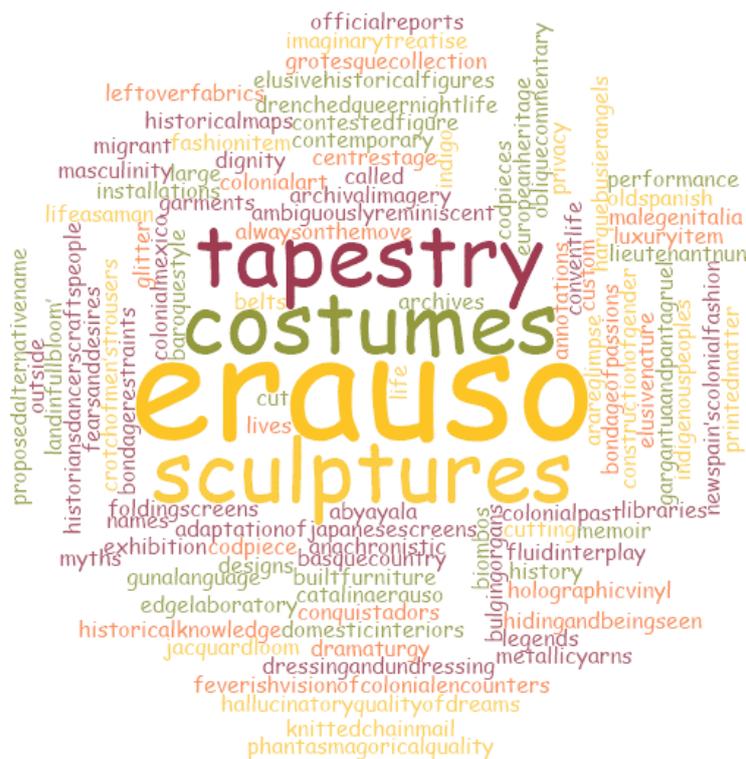

Imagen 1

Nube de palabras del folleto de la exposición de Londres

La pisada del Ñandú (o cómo transformamos los silencios) nos habla de opresión; de un animal sudamericano «poliamoroso», con plumas pero terrestre, gregario, mito de creación que dejó su huella en la Vía Láctea; y de contar lo que no se ha contado y cambiar la memoria.

En la primera exposición aparecen palabras y conceptos como «visión especular», «figuras históricas elusivas», «voces kuir, migrantes, silenciadas», o «pasado colonial de América». La artista es argentina, vive en Holanda, y expuso en Londres. Parece jugar con la vista y el oído, el pasado y el presente, los colectivos oprimidos y las relaciones norte-sur.

En la segunda exposición se puede leer «contrahistoria de los cuerpos trans, travestis y no binarios*» o «constelaciones del Sur». Con eso las comisarias de arte, argentinas que han residido en Barcelona, nos previenen de un relato de resistencia y de grupos de estrellas mitológicas y comunidades supervivientes de Abya Yala.

De la tercera exposición y sus artistas madrileñas y su comisario español residente en París, destacamos «construcción del relato histórico y políticas trans-kuir contemporáneas» y «relato público, retratos, futuros posibles». La historia se reescribe continuamente y con ella nos situamos en el presente y dirigimos la mirada al futuro. En este caso, con la colaboración de comunidades marginadas que no han tomado parte en esa escritura hasta hace poco.

En resumen, primero, tenemos un espejo roto en el que vemos fragmentos del pasado imperial español en la conquista de América. Segundo, la reescritura y denuncia de la violencia y la muerte prematura del colectivo trans-travesti-no binarie* de Argentina nos trae al presente. Y tercero, la deconstrucción de las identidades de género hegemónicas y las posibles versiones para el futuro.

2.2. Las imágenes

Ahora nos fijaremos en las imágenes, en las representaciones que aparecen en las paredes de cada exposición. A continuación, se presentará una imagen de cada exposición y se contextualizará.

Imagen 4

Fotografía de una de las piezas expuestas en Londres

En las blancas paredes de Londres tenemos un biombo con el que se sugiere el mostrar y el ocultar, o la posibilidad de enfatizar o difuminar la figura tras él. Junto al biombo, hay dos grandes tapices en los que aparece iconografía de la época imperialista y colonialista, fragmentos sacados de los cuadros «orientalistas» de entonces y tejidas como un collage alrededor del retrato de Erauso. También se exponen vestimentas que ensalzan los genitales masculinos o láminas que cambian su color al mirarlas desde diferentes ángulos.

En las paredes de vivos colores de Barcelona se plasma la contraexpedición de Abya Yala a Europa en las múltiples fotos recolectadas para interpelar la blanquitud, denunciar la violencia, y crear memoria comunitaria, por eso hemos elegido una foto de grupo en la que sus protagonistas miran sonrientes y orgullosas y que es proyectada sobre telas a lo ancho de una pared. Se exponen alrededor del retrato de Erauso múltiples fotografías de la comunidad trans, travesti y no binarie* de Salta, Argentina, y hay un gran dibujo en la pared de la figura mítica del Ñandú en la Vía Láctea.

Imagen 5

Fotografía de una de las piezas expuestas en Barcelona

Y, en Bilbao, sobre fondo negro o gris, al final de la exposición nos encontramos con los dos retratos de Erauso frente a frente, a los dos lados del pasillo, y la persona visitante, durante la visita, aparece en cierto momento entre esos dos rostros mirándole, interpelándole, el original y su copia, forzando a compararse con los dos. Antes de llegar allí se exponen retratos

de bolleras imitando a *sex symbols* masculinos del cine, vídeos de parodias de desfiles de estrellas de Hollywood bajando las escaleras, y una proyección de tres personas trans o no binaries* hablando a Erauso.

Imagen 6

Fotografía de una de las piezas expuestas en Bilbao

Las periferias traídas al centro, la historia contada desde abajo, las heridas mostradas con la mirada de frente. Las luces y sombras y el descubrimiento de lo hasta ahora oculto o maquillado. Otras cosmologías y epistemologías entrando en el terreno de juego. El Sur hablándole al Norte. El giro del espejo con aumento. En las tres exposiciones se pretende mostrar la cara oculta de Erauso, cuestionar sus «hazañas», criticar el relato histórico que «blanquea» su historia colonial.

3. NECESITAMOS (CRITICAR) A ERAUSO

Tomamos prestado el título del monográfico sobre Erauso de June Fernández en la revista *Argia* para concluir esta comunicación. Nuestra propuesta es que aprovechemos la oportunidad que nos brinda la figura polémica de Erauso para replantearnos la forma de hacer historia, para reconfigurar los personajes históricos y de ese modo dar cuenta de la complejidad, de las intersecciones, de las contradicciones y de las opresiones y privilegios que se cruzan en ese cuerpo, los viajes físicos, psicológicos, conceptuales, geográficos y simbólicos que suceden cuando hablamos de este personaje histórico, literario y legendario.

El 6 de septiembre de 2022 fue un día festivo oficial en la Comunidad Autónoma Vasca, porque el Gobierno Vasco decidió celebrar el 500 aniversario de la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano. Así surgió el día de Elcano y se realizaron múltiples actos para festejarlo. Du-

rante los años de preparación de este aniversario han ido construyendo el mito de Elcano como marinero, humanista, emprendedor, aventurero, decidido, valiente, navegador, mercader, y «el primero». Han creado una figura para orgullo de unos y negocio de otros y para ello recurren al discurso de la tradición, dando lugar a una versión amable, y ocultando sus excesos. Se consigue como resultado un héroe español y un «vasco universal», prescindiendo a su vez de su faceta de militar y colonizador, su participación en el colonialismo, el esclavismo y el imperialismo español en la pugna con el imperio de Portugal (López, 2022).

No queremos hacer lo mismo con Erauso; es hora de revisar los referentes y símbolos feministas y transmaribollos y crear nuevos discursos y representaciones, teniendo en cuenta la mirada decolonial, para construir una conciencia colectiva con ayuda de la reescritura de la historia y superar el binarismo maniqueo en los personajes históricos por medio de una visión crítica (ibídem). Y qué mejor manera de hacerlo que desde la materialidad de los cuerpos y el pensamiento filosófico hasta las posibilidades de cuestionamiento y reescritura que nos ofrece el arte.

Reflexionemos, pues, sobre el pasado colonial y esclavista vasco y confrontemos la realidad de las riquezas y privilegios que tenemos algunxs hoy en día en Europa. Pongamos la mirada en la historia para revisar los símbolos y mitos en los que nos apoyamos, reconociendo la complejidad de la realidad humana, y dejando de disimular las sombras que aparecen cada vez que se alumbra la vida. Cambiemos los nombres, saltemos de un término a otro, propongamos diversas posibilidades para contarnos.

4. REFERENCIAS

- Azkune, I. (1979). *Katalin Erauso*. Gero-Mensajero.
- Berrogain, M. (2008). *Katalina Erauso* (inédita)
- Eleizegi, K. (1962). Erauso Kateriñe. En A. Álvarez-Uria (2011). *Genero eta nazio identitateak Katalina Eleizegiren antzezlanetan* (pp. 298-386). UPV/EHU. Recuperado de: http://www.euskara.euskadi.net/appcont/tesisDoctoral/PDFak/Amaia_Alvarez_TESIA.pdf
- Erauso, C. (2011). *Historia de la Monja Alférez, Catalina de Erauso, escrita por ella misma*. Cátedra.
- Fernández, J. (2022). *Erauso (kritikatu) behar dugu*. Larrun 277. Argia. Recuperado de: <https://www.argia.eus/argia-astekaria/larrun/2793>
- López, A. (2022). *Gure heroiak. Elkanoren eta Euskal Herriko kolonialisten historia bat*. Argia.
- Meabe, M. A. (2020). Nola gorde errautsa kolkoan. Susa. Recuperado de: <https://www.susa-literatura.eus/liburuak/poes8114>
- Pérez de Montalbán, J. (1650). *La Monja Alférez*. Comedia famosa. Recuperado de: <https://archive.org/details/A25009207/page/n31/mode/2up>
- Pérez-Villanueva, S. (2014). *The life of Catalina de Erauso, the lietenant nun. An early modern autobiography*. Fairleigh Dickinson University Press.

- Tieffemberg, S. (2021). Catalina de Erauso, un hombre de acción. *Letras*, 84, 77-92.
- Urkizu, P. (2019). Katalina Eleizegi. Ahotsak. Recuperado de: <https://ahotsak.eus/lezo/pasarteak/lez-097-051/>
- Urkizu, P. (2019). Katalina Erauso. Ahotsak. Recuperado de: <https://ahotsak.eus/lezo/pasarteak/lez-097-052/>
- Vázquez, F., y Cleminson, R. (2018). *Sexo, identidad y hermafroditas en el mundo ibérico, 1500-1800*. Cátedra.
- Velasco, S. (2000). *The Lieutenant Nun: Transgenderism, Lesbian Desire, and Catalina de Erauso*. University of Texas Press.
- Zuberogoitia, A. (1995). *Katalina Erauso*. Elkar.