

LA ALEGRE MARGINACIÓN

**HUMBERTO
RIVAS**

imaginart *

Avda. Diagonal, 432
08037 Barcelona
Tel. +34 93 241 22 40
www.imaginart-gallery.com

Humberto Rivas. La alegre marginación
Exposición del 25 de noviembre de 2021 al 28 de febrero de 2022

HUMBERTO RIVAS

LA ALEGRE MARGINACIÓN

Se creen que es fácil. Pero vivir desnudo, exhibiendo sin pudor la persona con la que te identificas, a veces se convierte en un infierno, un infierno frívolo, ostentoso y fotografiado.

Isabel Pérez [sobre Violeta la Burra]

La alegre marginación

En 1978 se instaura la democracia en España y con ella un nuevo fotoperiodismo que expresa sin tapujos la realidad político-social del país. Los setenta fueron una década esencial para la fotografía española, nace la revista especializada *Nueva Lente* (1971), que puso especial atención en lo creativo; se crean nuevas empresas periodísticas y la fotografía es incluida en el ámbito universitario como una disciplina más de las bellas artes. Por otro lado, en Barcelona, surge el Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (1972), el Grup-Taller d'Art Fotogràfic (1975), y más tarde, el Centre Internacional de Fotografia de Barcelona (1978), que formará a tantos y tantos expertos y apasionados del medio.

Otro hecho importante –tal vez entre los más relevantes– es la apertura de nuevas salas de exposición que dan luz al trabajo artístico de los fotógrafos: galerías como Spectrum, Tau o Fotomanía fueron un punto de apoyo para la expresión personal de cada fotógrafo que, hasta entonces, había quedado relegada a un segundo plano entre la publi-

cidad creativa y el reportaje gráfico.

Entretanto, por el barrio Chino paseaban –estrafalarias y esbeltas– falsas señoritas de mediana edad y señores de honorable ocupación. Unas se arremolinaban a la luz del día mientras otras se ocultaban en variopintos locales durante la noche. Noche y día las calles del Barrio Chino eran para los travestís y los antihéroes porque, tal como apuntaba Teresa Vilarós en su revelador libro *El mono del desencanto*, «la calle, de forma central o desplazada [era] el foco aglutinador sin el cual no es posible entender o sintetizar el tono de la movida o premovida de esos años [...] es el motor donde diversas transacciones de droga y sexo [tenían] lugar» (Vilarós, 1998). A su vez, el cantante Loquillo –un destacado integrante de la escena musical barcelonesa– afirma que «las Ramblas eran el centro del mundo».

Por el Chino y sus alrededores también transitaban ilustres marginales como Terenci Moix, convertido en una figura indómita y solitaria de los últimos años de la dictadura;

Gil de Biedma, comunista y homosexual, cuyos poemarios toparon con la censura franquista. El artista Carlos Pazos y el escritor José Carlos Cataño, magníficos dandis de la noche barcelonesa. Llevaban vidas dispares, al margen de lo establecido, pero todos ellos otorgaron al barrio una literatura extraordinaria e inesperada.

Al otro lado del mundo, Humberto Rivas, afamado fotógrafo bonaerense, emigraba desde su ciudad natal a Barcelona, tratando de escapar de una dictadura que acababa de golpear a todo el país. A su llegada, le recibió un amigo, Juan Carlos Pérez Sánchez. Rivas se instaló de forma indefinida en la ciudad, abducido por las periferias que le recordaban a esa Argentina de pedazos ruinosos. Fotógrafo experimentado, pronto comenzó a trabajar como profesor en el Grup-Taller d'Art Fotogràfic. Allí conoce a Manolo Laguillo, primero como alumno y poco después como amigo. Juntos recorrerán la periferia de la ciudad de noche y de día.

Humberto Rivas iluminó con su conocimiento a una generación de fotógrafos que experimentaban y reivindicaban la fotografía como una de las bellas artes y a su autor como artista y no como mero instrumento documental. Fue apodado «el fotógrafo del silencio» debido a la lucha silenciosa que desprenden sus retratos y paisajes.

La pasión de Rivas por el retrato hizo que estas historias, que a priori pueden parecer lejanas, se aglutinen, se entremezclen en nuestros ojos; cuando observamos con atención los bellos retratos de estas personas, podemos imaginar su humilde felicidad y una breve derrota: supervivientes de un naufragio colectivo, fueron felices tal como las dejaron vivir.

La fotografía en Barcelona (cronología de los años 70)

Es importante señalar que incluso en los primeros años de la democracia en España, la fotografía continuaba al margen de las instituciones y de la educación pública salvo por la existencia de eventos especializados y de la iniciativa privada. Destaca Pep Benlloch que «el escaso interés por la fotografía en la universidad y la marginalidad a la que fue sometida como soporte de creación hasta mitad de los años noventa del siglo XX, provocó que los mismos fotógrafos se aventuraran a cubrir aquellas facetas que los profesionales de diferentes campos de la investigación pública no asumían» (Benlloch, 2018).

La fotografía en Barcelona comenzó a cambiar en los años cincuenta y sesenta a través del impulso transformador de las denominadas vanguardias fotográficas catalanas –la Nova Avantguarda– iniciadas por nuevos autores como Xavier Miserachs, Toni Catany, Leopoldo Pomés u Oriol Maspons, que renovaron profundamente el lenguaje fotográfico. Entrados los años setenta, la nueva generación de fotógrafos estaba completamente entregada a la experimentación con el medio, y lo que es más importante, reivindicaban una manera diferente de acercarse a la fotografía. En ese contexto, aparecerá la figura de Humberto Rivas y comenzarán a surgir todo tipo de iniciativas, así como acontecimientos determinantes:

Revistas *Nueva Lente*, años 1973, 1971 y 1977

1972. El fotógrafo Miquel Galmes i Creus funda el Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), un centro de enseñanza especializada, sin ánimo de lucro, y situado en la calle Urgell. Sirvió para aproximar el patrimonio fotográfico a la ciudadanía y favorecer el debate especializado en el medio. En la actualidad, sigue luchando por mantener los mismos valores.

1973. Albert Ripoll Guspi junto, a Sandra Solsona, inauguran en la calle Balmes la galería Spectrum, que combinaba la obra de fotógrafos internacionales de gran renombre junto a la de autores españoles y catalanes. Fue la primera dedicada al arte fotográfico en la ciudad, por lo que rápidamente se convirtió en un punto de encuentro entre fotógrafos y sin duda estableció una influencia considerable en la escena local, tanto que al poco tiempo pasó a llamarse Spectrum Canon, pues la famosa marca de cámaras decidió apadrinarla. Guspi y Solsona plantearon la galería como espacio artístico especializado en la exposición y la comercialización fotográfica. Por fin la fotografía estaba en el mercado del arte y en las ferias. Años después abrió su homónima en Zaragoza.

Sala Vinçon: la afamada tienda de Paseo de Gracia tuvo, desde su apertura, una sala de exposiciones en lo que fue el antiguo taller del pintor Ramón Casas. En 1973 se reabre como un espacio para el diseño experimental pero también para el arte conceptual y se realizan diversas muestras fotográficas.

1975. A raíz de Spectrum nace el Grup-Taller d'Art Fotogràfic, creado por Guspi y coordinado por Lara Castells. Fue un espacio de referencia para la nueva fotografía y para una nueva generación de fotógrafos como Pepe Formiguera, Manel Esclusa y más tarde, Humberto Rivas.

1976. Un colectivo de fotógrafos de Sant Celoni funda la galería Tau en la localidad, que compartió programa expositivo con la galería Spectrum.

1977. Bajo la influencia del Grup-Taller –que pronto se convertirá en el CIFB– Asunción Rodés, fotógrafa especializada en retrato, abre la galería Fotomanía, de cuya dirección artística se encargó Cristina Zelich hasta 1983.

Ese mismo año, la galería Spectrum Canon participa por primera vez en Arte Fiera (Bologna). La novedad que supuso incluir una galería fotográfica en una feria de arte le proporcionó una importante difusión internacional.

1978. Se inaugura el Centre Internacional de Fotografia de Barcelona (CIFB), una institución pionera en su género. El CIFB ofrecía talleres de formación y salas de exposición, pero también incluía una sala de cine y una biblioteca que favorecieron su inclusión en el barrio, el Raval. Además de programar un sinfín de actividades, publicaba la revista *Imatge*, que había nacido del Grup-Taller.

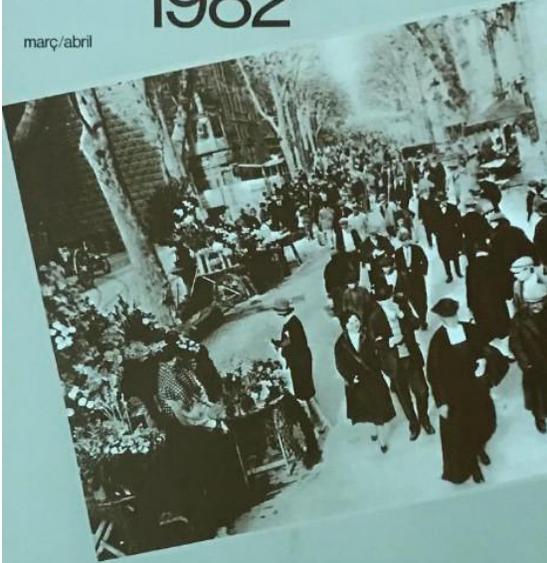
1980. A partir de la aparición de nuevos colectivos y de su consenso, se organizan las Jornadas Catalanas de Fotografia, que marcan el destino de la fotografía creativa durante décadas. Amparadas por la Fundació Miró, supusieron el punto de inicio de la Primavera Fotogràfica dos años después.

1981. La fotografía llega a la enseñanza universitaria, más concretamente a la Facultad de Bellas Artes. Comienza la fotografía que habla más allá del puro instante, los fotógrafos muestran su propia subjetividad sobre lo que fotografían. Como ejemplo, el recientemente fallecido Ferran Freixa se inicia en una fotografía «fantástica» o documentalismo poético.

Primavera Fotogràfica a Barcelona 1982

març/abril

DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Altair	Filmoteca	Pentaprisma
Alternativa (St. Cugat del Vallès)	Fotomania	Primer Plano
Anxlu Tobella (Terrassa)	Fundació Joan Miró	Galeria Procés
Associació de Fotògrafs Professionals de Premsa i Mitjans de Comunicació de Catalunya	Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya	Galeria René Metras
Centre Internacional de Fotografia de Barcelona	Institut del Consell Britànic	Galeria Rosa Bisbe
Galeria Ciento	Institut d'Estudis Nord-Americans	Sala «Arts 5»
Club de la Imatge	Institut Francès	Sala d'Exposicions de l'Obra Cultural de la Caixa de Pensions
Club de Vanguardia	Kodak (El Prat de Llobregat)	Sala del Tinell
Galeria 491	Galeria Laurent	Galeria El Setze (Martorell)
Galeria Eude	Material Sensible	Espai «Si»
F.A.D. (Foment de les Arts Decoratives)	Museu de les Arts de l'Espectacle	Galeria Spectrum-Canon
	Palau de la Virreïna	Galeria Tartessos
		Taula de Diàseny

Cartel para la primera Primavera Fotogràfica de Barcelona, 1982

HUMBERTO RIVAS

Iniciado como dibujante e instruido en el cine, Humberto Rivas (Buenos Aires, 1937 – Barcelona, 2009) se ha convertido en uno de los fotógrafos más reseñables de una parte de la historia en la que Barcelona irradiaba celebración y espectáculo. Junto a un grupo de jóvenes –y no tan jóvenes– entusiastas, refundó la fotografía española. Su formación fue variada: estudió bellas artes, pero pronto mostró una pasión por el ámbito cinematográfico. Durante diez años trabajó para el Instituto Torcuato Di Tella dirigiendo el departamento de fotografía. Aquel Instituto fue el mayor centro de investigación cultural que conoció Buenos Aires durante la década de los sesenta. Por él pasaron pintores, actores, músicos y fotógrafos.

No es extraño que su producción fotográfica de esa época tenga origen en el cine y en su fascinación por Ingmar Bergman, así como influencias pictóricas de Rembrandt o Durero. En 1973 rodaba el cortometraje *Unos y Otros*, una película en la que un hombre aparece enterrado en mitad del desierto mientras es torturado por otro, tal vez fue un presagio de la represión que estaba por llegar. Poco a poco fue dedicándose en exclusiva a la fotografía; Anatole Saderman y Juan Carlos Distéfano fueron sus maestros y mentores, pero, en cuanto a la técnica, siempre fue una persona autodidacta. En el Instituto también pudo conocer y retratar a la que fue su esposa, María Helguera.

Sus inicios en Barcelona

El 24 de marzo de 1976, la economía argentina quedó al borde del colapso debido al golpe de estado. Hasta 1974, el país había gozado de un excelente abanico cultural, las universidades funcionaban bien y llegaban muchas propuestas innovadoras desde Europa. En 1973, cuando Héctor José Campora toma el poder, instituciones como el Instituto di Tella comienzan a clausurarse; Rivas y otros fotógrafos se ven obligados a destruir ciertas fotografías por miedo a que más tarde las personas que aparecían en ellas fueran reconocidas. Debido a la represión, todo se fue dejando de lado. Por si no fuera suficiente, Rivas y Maria Helguera aparecían en los informes de la policía, como tantos otros artistas e intelectuales. La situación se volvió insostenible y decidieron marchar. Así es como decidieron instalarse en Barcelona.

Cuando llegó a la ciudad, la única persona que conocía era a Juan Carlos Pérez Sánchez, más conocido como America Sanchez, él fue quien le puso en contacto con el escultor Xavier Corberó. Trabajaron juntos durante un año y Rivas tuvo la oportunidad de retratar a personalidades como Joan Miró, Federica Montseny o Josep Pla. Paralelamente, con el dinero ahorrado, abrió su propio estudio. «Conocí a medio mundo a través del retrato» le contaba Rivas a Manolo Laguillo en una entrevista.

Seguidamente se estableció como profesor en el Grup-Taller d'Art Fotogràfic, que dirigía Albert Guspi, quien en 1977 le invita a realizar su primera individual en España en la galería Spectrum, también expuso ese mismo año en la galería Tau de Sant Celoni. Hay que tener en cuenta, nos recuerda Pep Benlloch, que Rivas pertenecía a una generación anterior a la eclosión de la fotografía artística en España, por lo que accede al Grup-Taller con una visión de la fotografía diferente a la de otros profesores y alumnos, además de contar con una mucho más dilatada experiencia técnica y creativa, «Humberto decía cosas nuevas que a los demás les abrieron los ojos» (conversación con Pep Benlloch, octubre 2021). Pronto se convirtió en un referente indiscutible para los fotógrafos más jóvenes.

1977 fue un año de éxito, Humberto comienza a rodearse y relacionarse con otros fotógrafos que, como él, pretendían asignar valor artístico a la fotografía. En el Grup-Taller conoce a Manolo Laguillo, que por entonces era alumno. Pronto establecen una férrea amistad y deciden salir a fotografiar juntos los contornos marginales de Barcelona. En una conversación con Laguillo, lo certifica: «éramos casi vecinos, por lo que unas veces le recogía yo en coche o él a mi, fotografiábamos sábados y domingo los barrios del Poble nou, Poble Sec, Zona Franca, Sants o El Carmelo» (conversación con Manolo Laguillo, noviembre 2021). También fotografiaron periferias urbanas porque «las áreas periféricas dentro de la ciudad son pequeñas zonas marginales dejadas u olvidadas» (Laguillo, 2015)

Contrariamente a la situación que Humberto Rivas deja en su país, en Barcelona se encuentra con un ambiente de entusiasmo cultural tras la democracia recién inaugurada. Rivas no dudó en incorporarse activamente a los esfuerzos por encontrar y estimular los valores propios del medio como expresión artística. Su trabajo y didáctica resultan esenciales para comprender el proceso de renovación por el que atravesó la disciplina hasta

Placa de la plaza Humberto Rivas, situada pròxima al centre cívico Can Basté, Nou Barris.

lograr una autonomía estética plena.

En 1982 participa activamente como impulsor de la primera edición de la Primavera Fotogràfica de Barcelona, una propuesta expositiva pionera en España.

Murió en Barcelona el 7 de noviembre de 2009, dos días antes de recibir la medalla de oro de la ciudad al mérito artístico. Entre los distintos premios otorgados a su obra, desacan el Premio Artes Plásticas Ciudad de Barcelona en 1996 y el Premio Nacional de Fotografía en 1997.

En 2020, la ciudad de Barcelona le dedica una plaza con su nombre en el distrito periférico de Nou Barris.

Vivió en la Ciudad Condal hasta el final de sus días dedicándose plenamente a la fotografía.

Las caras en las sombras. Retratos

Desde el año 2000 [Rivas] había realizado varios retratos, todos con fondos negros. Realmente, después de 1995, salvo contadas excepciones, todos sus retratos fueron con fondo negro.

José Antonio Aristizábal

Aunque muchos puedan vincular la fotografía al instante, Rivas fue un fotógrafo que fraguó su obra a fuego lento; preocupado por paso del tiempo, enmarcó rostros que conservaran su obsesión. Huelga decir que tenía un perfecto control sobre la técnica y que la convirtió en un signo propio. Sus retratos parecen estar contando algo de forma tan lenta que el tiempo se detiene por completo entre dos estados: el pasado y el que está por llegar o está inmediatamente pasado.

Rivas se acercaba a las personas con gran sensibilidad a pesar de saber de antemano qué resultado quería obtener, de forma que surgieron «retratos sobrios, de fondo neutro, que miran fijamente a cámara, a veces se esconden, pero nunca ríen ni lloran, ni siquiera sonríen, pero, de repente, a pesar de la crudeza de la luz y del vacío que los envuelve, él consigue extraer algo especial de cada una de ellos» (Pérez, 2019)

Sin Título (1978)
©Archivo Humberto Rivas / VEGAP

Merece la pena destacar el amplio testamento fotográfico que Rivas dejó de una época activa y con cara contenta de Barcelona: la noche y el travestismo. El día y las personas. A lo que Cristina Zelich puntaliza que «Humberto fotografió una realidad urbana que ha ido desapareciendo progresivamente [...] con una pasión obsesiva por el paso del tiempo».

Las imágenes seleccionadas para esta exposición son retratos radicalmente minimalistas que capturan al espectador y despliegan su intriga de inmediato. ¿Qué expresan estas personas? ¿Angustia? ¿Tal vez ausencia o incertidumbre entre el momento que acaba de pasar y el que vendrá después?

Sus personajes quedan suspendidos. Son imágenes carentes de sombras, incluso de espacio, que mantienen la mirada fija, directa al enigma, y a menudo parecen manifestar una transición o abandono.

Recuerdo en una exposición de retratos míos en Tarragona una señora, tras ver las fotografías, exclamó: ‘¿quién ha fotografiado a todos estos locos? Seguro que está tan loco como ellos’. Tengo que decir que ninguno de los fotografiados estaba loco. Pero sí que la señora tenía razón en que, no siéndolo ninguno, parecían todos serlo, a lo mejor porque no coincidían, en su aparición, con la forma admitida por la sociedad (Laguillo, 2018).

De alguna manera los «locos» de esta selección no son tales sino grandes amantes de la vida que le pusieron luz a una ciudad cada vez más gris. En las páginas siguientes encontrarán una breve descripción sobre lo que los hizo grandes.

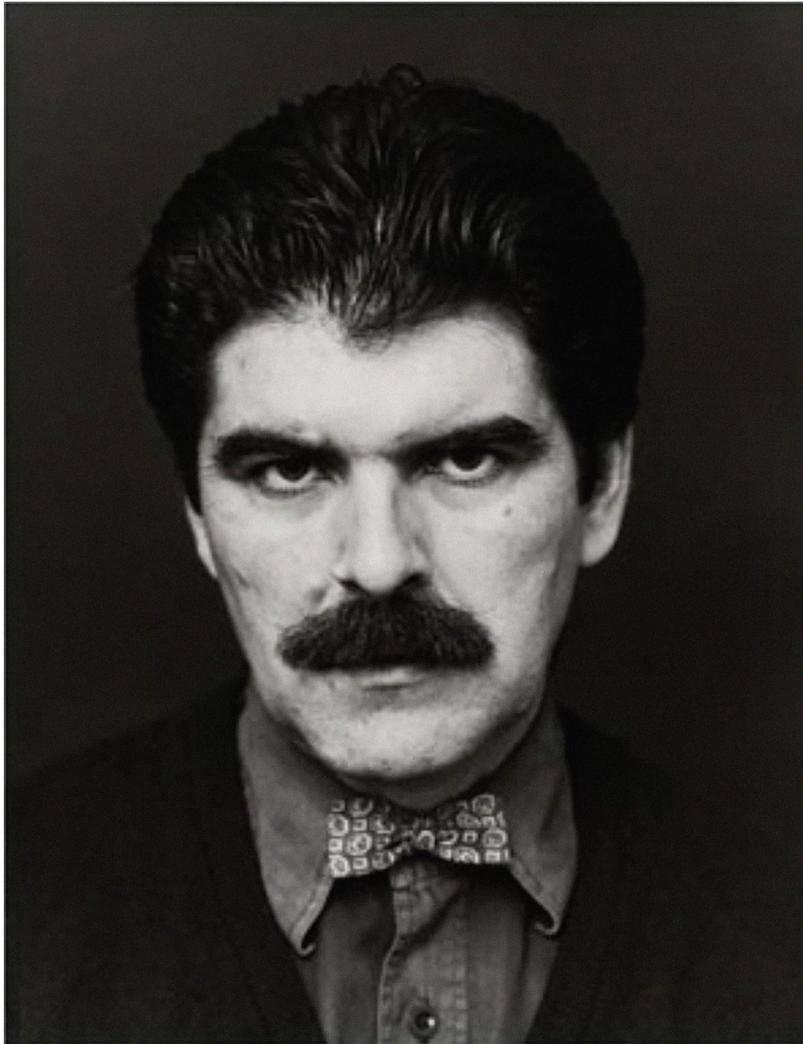
America Sanchez

Juan Carlos Pérez Sánchez, America Sanchez (Buenos Aires, 1939), es fotógrafo, profesor y diseñador gráfico. Empezó a trabajar en Argentina como dibujante en las agencias Barnum y Agens. En 1965 se traslada a Barcelona, donde establecerá su residencia y estudio. Su primer encargo en la ciudad fue un cartel para la marca Pirelli. Actualmente, es un tótem del diseño gráfico que modernizó la imagen de Barcelona.

Sanchez es mucho más que un diseñador: durante dos años se preocupó por fotografiar miles de letreros, marcas, señales de tráfico, rótulos y grafitis para rendir un homenaje visual a la Barcelona que lo acogió.

En los inicios de los años setenta, Humberto Rivas emprende un viaje por Europa junto a María Helguera, su esposa; visitaron Barcelona guiados su gran amigo Juan Carlos, quien años más tarde les recibió cuando llegaron a la Ciudad Condal.

America Sanchez: anuncio de bolsas de goma *Pirelli*, 1965; logotipo y diseño para la bolsa de *Vinçon*, 1972 y portada para la revista *Ajoblanco*, 1975.

America Sanchez (1982)
©Archivo Humberto Rivas / VEGAP

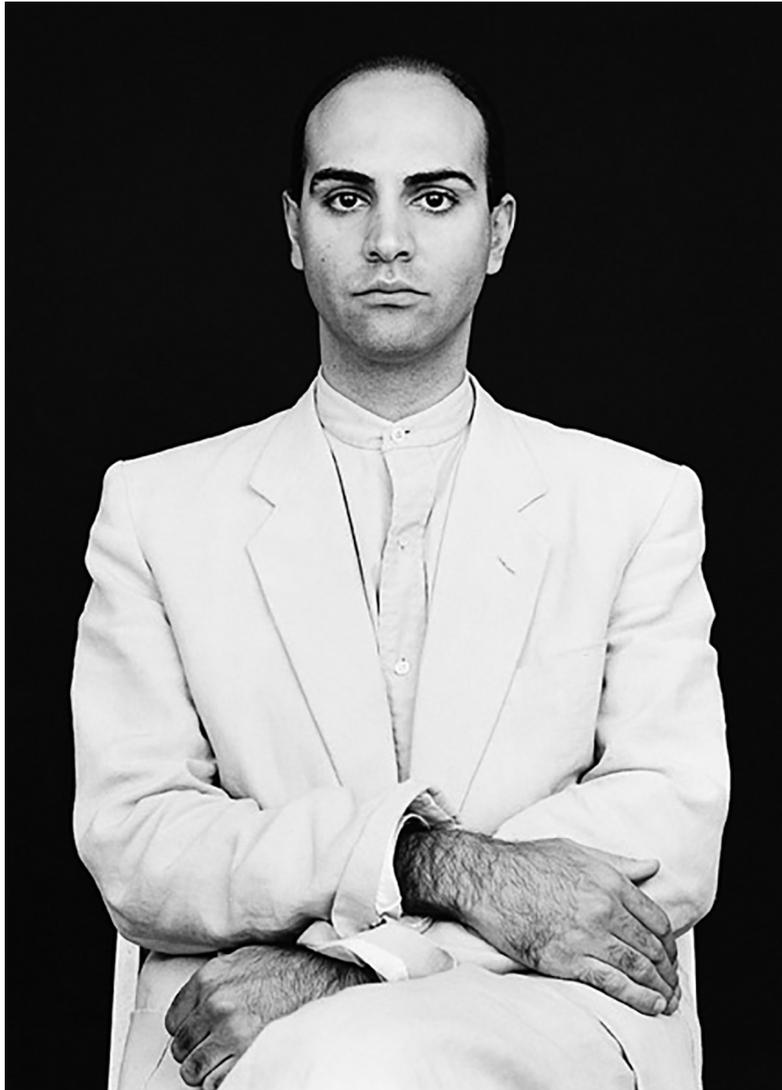
Carlos Pazos

No son sólo las fotos. La fotografía es simplemente un fotograma de la performance diaria, de lo que a mí me gustaba poner en la calle. Pero yo salía así a la calle, cada día.

Carlos Pazos: *Voy a hacer de mi una estrella*, 1975.

Carlos Pazos

Carlos Pazos (Barcelona, 1949) es artista, y siempre ha querido serlo. Puestos a ser algo, prefirió estar con las estrellas, «ser star». En 1975 realizó una serie de veintiún retratos en blanco y negro en los que simulaba aquellas fotografías que los estudios de Hollywood utilizaban para promocionar a sus estrellas. Poco a poco fue recopilando también objetos, suvenires y un amplio archivo audiovisual con los que se fue construyendo una personalidad distinta.

Carlos Pazos (1983)
©Archivo Humberto Rivas / VEGAP

José Carlos

José Carlos Cataño (La Laguna, 1954 – Barcelona, 2019) fue un poeta a tiempo completo que pasaba horas rebuscando palabras entre los montones de *Els encants*, de los que tanto habla en sus diarios. Figura apátrida, dejó Tenerife para vivir en Barcelona, allí comenzó a escribir sobre sus exilios. En 1977 se convirtió al judaísmo, y denunció incansable el antisemitismo español.

José Carlos Cataño: *La vida figurada*, 2017; *Obra poética*, 2019 y *El porvenir del horizonte*, 2021.

José Carlos (1987)

©Archivo Humberto Rivas / VEGAP

Marcial

Marcial Berro (La Plata, 1952) es un joyero platense. Se marchó muy joven de allí para triunfar por el mundo. Y lo consiguió: sus joyas encandilaron a grandes artistas como Salvador Dalí o Andy Warhol.

Marcial Berro: diseños de lámara de vidrio, 1989; collar de bolas de plata.

A continuación se reproduce un fragmento de la descripción que le hizo el arquitecto belga Wim Cuyvers con motivo de la exposición *Humberto Rivas* organizada por la Fundación Mapfre en 2018:

Es un joven sentado en una silla de formica con patas cromadas, casi desnudo: solo lleva unos calcetines blancos y unas botas negras con cordones. [...] Las botas con los calcetines blancos pueden parecer ridículas pero la enorme cicatriz vertical sobre el estómago [...] es tan ridícula que no nos dan ganas ni de reírnos, y en ese momento tenemos que admitir lo común, lo «evidente» que resulta el objeto. Y como si eso no fuera suficiente, el modelo, el hombre de la enorme, extraña cicatriz en la barriga, está sentado delante de una pared de azulejos blancos como si estuviera en un baño o en un matadero. Marcial nos mira ligeramente desde arriba, [...] como si estuviera acostumbrado a estar sentado ahí, en esa postura, [...] Casi todo en la imagen es extraño, raro e incómodo: no te hace reír, no te excita eróticamente, no te hace sentir empatía por el sujeto, solo puedes mirar la imagen pura y autónoma» (Cuyvers, 2018)

Marcial (1977)

©Archivo Humberto Rivas / VEGAP

Mónica

Mónica (Villamanrique, 1964) es la reina del Raval y probablemente la prostituta más famosa de Barcelona. Abandonó su pueblo en busca del éxito: las puertas del teatro Liceo fueron su primer escenario, las Ramblas el siguiente y el Raval su actual reino. Persiguió su sueño, escaló posiciones vertiginosamente hasta convertirse en soberana del barrio. Luce una corona de plástico que lo demuestra y que Rivas consiguió que se quitara –al menos por un momento– para tomar esta fotografía. A ella no le hace falta más testimonio.

José Luis Merino: cartel *La Mónica del Raval*; Mister Andreu: cartel *Mònica del Raval*

Mónica (1992)
©Archivo Humberto Rivas / VEGAP

Un lugar para divertirse sin ser juzgado

La historia oficial de una ciudad se cuenta desde sus edificios, puertos, plazas o sus leyes. Pero luego están los relatos alternativos que discurren en pequeñas callejuelas que atraviesan la ciudad. Calles que cobijan pequeños y oscuros locales, locales donde resulta complejo encuadrar o clasificar a toda persona que se mueve y desplaza por la ciudad.

En los años setenta y ochenta, Barcelona atraía por igual a glamurosos artistas y vendedores de placeres. Los amores podían darse en cualquier esquina o lavabo. O bien por correspondencia.

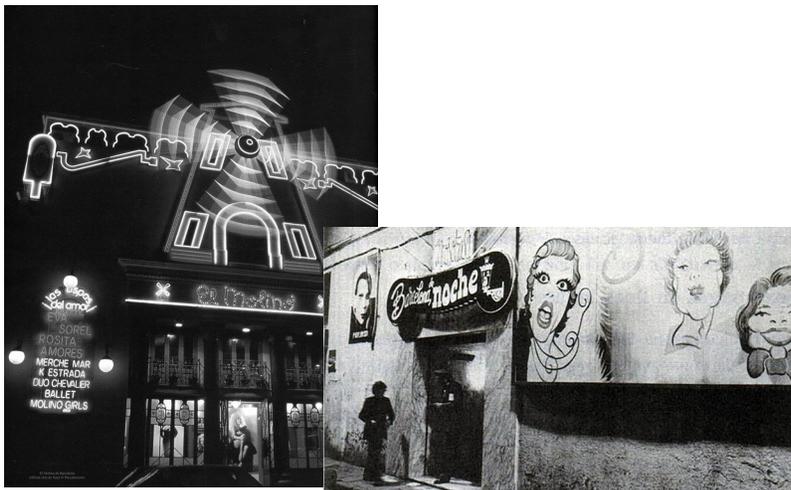

Party

La revista *Party* es considerada la primera revista gay en España. Nace en Barcelona en el año 1977, en un momento en el que la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación social aún estaba en vigor. Según esta ley, ser homosexual se consideraba un delito.

Revista *Party*: año IV, núm. 213, noviembre, 1981.

El nacimiento de *Party* supuso un refugio para muchas personas gays, especialmente para aquellas que vivían alejadas del núcleo urbano: la revista contaba con un apartado de contactos y una precisa guía para localizar los lugares de ambiente, fueran bares, discotecas, cines, saunas o *drugstores*.

Imágenes de *El Molino*, ©Pacodiscomix y puerta de acceso a *Barcelona de noche*, 1983

Una Barcelona divina, contenta y alegre

Me preguntan si soy un travesti. Yo no soy un travesti, soy un teatrero y mi escenario son las Ramblas.

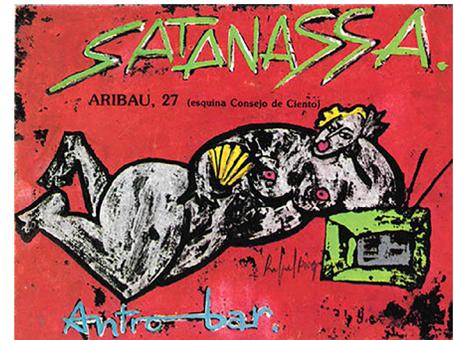
José Pérez Ocaña

Burgueses en los palcos, sacerdotes de incógnito, gente de provincias, ... Todos iban al *Molino* con ganas de fiesta, deseosos de sentarse cerca del escenario. Las vedettes, con sus impresionantes plumajes, las vicetiples y los boys. Y Jonhson, con su gran estilo y sutilísima mímica que hacía estallar de risa al público.

Existía en Barcelona una infinidad de salas de varietés como *Barcelona de noche*, *Cúpula Venus*, *El Teatro Arnau* o *El Apolo*. Bares selectos como el *Dry Martini* y el *Daniel's*, pero también locales y antros como el *Bar Kike* o el *Satanassa*, donde, sin ningún disimulo, una persona podía exhibirse de todas las formas imaginables.

Pau Oliva: Imagen de la primera manifestación del Orgullo Gay, las Ramblas, 1977

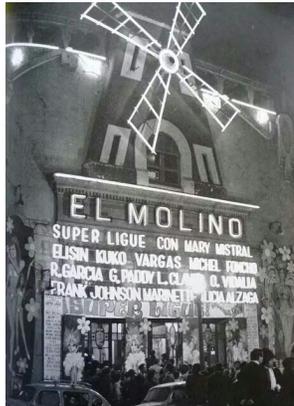

Flyer Satanssa Antro-bar

Pero para muchos otros, como relata Norma Mejía en *Transgenerismos*, «era un mundo donde los trans y travestís solo podían prostituirse, ganar dinero y drogarse para superar la humillación» (Mejía, 2006, pág. 16).

Aunque las palabras de Mejía muestran una cara de la realidad demasiado amarga, no hay que olvidar que alegrías y desgracias solían acompañarse: el 29 de junio de 1977 transcurrió por las Ramblas la primera manifestación del «orgullo gay», pionera en toda España, hecho que supuso un gran avance. Sin embargo, la reacción por parte de la policía fue brutal, se produjeron numerosas cargas y la detención del médico Oriol Martí, participante en la marcha, que fue trasladado a la prisión de la Modelo.

En 1989 se deroga al fin el artículo de Ley de Peligrosidad, que situaba a muchas personas, homosexuales o no, en una situación de extrema marginalidad.

El Molino, 1974

Johnson

Nacido como Francisco Barnaba (Buenos Aires, 1916 – Barcelona, 1981), debutó en *El Molino* en 1943 y allí se quedó durante treinta años. Con sus gestos amanerados, su profuso maquillaje y largas pestañas postizas, fue el primer showman en Barcelona que, desafiando la censura, se burló honorablemente de su propia homosexualidad.

En los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil y hasta su debut, tuvo que disimular su personalidad. El escenario le dio la libertad de expresarse sin temor.

Fotos Alfredo: Johnson y Merche Mar

Johnson (1977-1980)

©Archivo Humberto Rivas / VEGAP

Edu II (1996)

©Archivo Humberto Rivas / VEGAP

Sin título (1982) / Sin título (1977-1980)
©Archivo Humberto Rivas / VEGAP

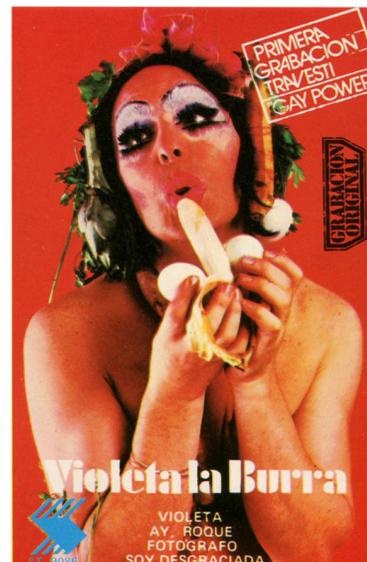
Violeta. Un homenaje

«Siéntate en tu sillón», me dijo Pedro. Y me puso sobre las piernas una caja de zapatos llena de billetes «Es una forma de agradecerte que me fuera a Barcelona con una maleta de madera sin saber qué pasaría».

Lola, madre de Violeta la Burra

Cuando el paro y la crisis asoló a Andalucía durante la década de los cincuenta y hasta pasados los setenta, dos millones de andaluces emigraron a Cataluña; salieron de su tierra en pos de un futuro mejor. Incluso llegó a denominarse «la novena provincia andaluza».

Pedro Moreno (Herrera, 1936 - 2020) había trabajado en los campos de olivos de su pueblo, Herrera, y de aprendiz en un taller de zapatería, pero cumplidos los veinte años eligió vivir en Barcelona para entregarse a su pasión por la música. Como le gustaban las flores, se hizo llamar «Violeta». Adornada con hortalizas y butifarras, cantaba coplas en clave flamenca, mientras se desparramaba por el suelo de La Boquería.

Cassette *Violeta la Burra*.
Primera grabación travesti,
Gay Power, 1977.

Toni Vall: recopilación de documentos sobre Violeta la Burra.

Son muchas las personas que admiraron el arte de Violeta como transformista y cantante. Durante su carrera musical grabó múltiples canciones, la mayoría de ellas editadas en cassette.

La historia de violeta fue heroica, un personaje espléndido, apasionante. Caminaba por las calles del Paralelo, del Barrio Chino, a veces un poco más arriba, así lo comentaba el periodista Carlos Herrera, quien solía encontrarse a Violeta en el Dry Martini, vendiendo rosas y sus cassettes.

Lo cierto es que no habría sido tan conocida de no haberla retratado Rivas. Como tantos otros, se quedó prendado de la ternura que encarnaba y retrató a Violeta en lo que se puede considerar un extenso documental fotográfico sobre una de las diversas topologías de belleza trans que existían en los años setenta. Rivas continuó retratando a Violeta hasta su vejez.

Violeta la Burra (1978)
©Archivo Humberto Rivas / VEGAP

Violeta la Burra (1978)
©Archivo Humberto Rivas / VEGAP

Violeta la Burra (1978)
©Archivo Humberto Rivas / VEGAP

Violeta la Burra y su madre (1978)
©Archivo Humberto Rivas / VEGAP

Violeta la Burra (1994)
©Archivo Humberto Rivas / VEGAP

Hubo una vez una ciudad, mediterránea ella, que poseyó un barrio canalla, heredero y último reducto de una belle époque que marcó su vida nocturna. Era esta una ciudad abierta y sexual, crisol de migraciones, con un barrio repleto de ensoñaciones, para un amante del sexo fácil, rápido y directo como le gustaba a Genet. Un barrio para valientes y transgresores, forjado de pasiones, en el que la ciudad se reflejaba. Este era un lugar que, aun bajo la batuta de un dictador, nunca pudo ser domado [...]. Pero os doy fe de que todo esto existió

Jordi Barceloneta

Bibliografía

Trabajos citados

Aristizábal, J. A. (2018). Humberto Rivas. Pasión por el arte. En AA.VV., *Humberto Rivas* (págs. 252-274). Madrid: Fundación Mapfre.

Barceloneta, J. (2004). El Barrio Chino. En V. N. (ed.), *La Barcelona de los años 70 vista por Nazario y sus amigos* (pág. 27). Barcelona: Ellago, Vilaboia.

Laguillo, M. (2015). Fons Àudio #37 Manolo Laguillo [Grabado por MACBA]. Barcelona.

Laguillo, M. (2018). Una conversación con Humberto Rivas. En AA.VV., *Humberto Rivas* (págs. 190-197). Madrid: Fundación Mapfre.

Pérez, I. (7 de junio de 2019). Testimonio sin concesiones. *Diario Levante*.

Mejía, N. (2006) *Transgenerismos. una experiencia transexual desde la perspectiva antropológica*, Barcelona: edicions Bellaterra.

Vilarós, T.M. (2018), *El mono del desencanto. Una crítica cultural de la transición española* (1973-1993), (págs. 128-129). Madrid: S.XXI Editores.

Bibliografía de consulta

AA.VV. (2004), *La Barcelona Rebelde. Guía de una ciudad silenciada*, Barcelona: Ediciones Octaedro.

Gil de Biedma, J (2017[1991]), *Diarios* (1956-1985), Barcelona: Debolsillo.

Laforet, C. (2001[1945]), *Nada*, D.Ródenas (ed.), Barcelona: Crítica.

Llubra, R.(2017), *Història del Paral·lel*, Barcelona: Comanegra.

Marc, E.H. (2018), *Barcelona. Anatomia històrica de la ciutat*, Barcelona: Viena Edicions

Martínez, G. (2009), *Barcelona Rebelde. Guía histórica de una ciudad*, Barcelona: Debate.

Mendoza, E (1986), *La ciudad de los prodigios*, Barcelona: Seix Barral.

Mérida Jiménez, R. (2016), *Transbarcelonas. Cultura, género y sexualidad en la España del siglo XX*, Barcelona: Bellaterra.

Morales, T., Pollina, C. (2018), *Gent de ploma i marabú*, Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Ribas, P. (2021), *Underground i contracultura a la Catalunya dels 70*, catálogo de la exposición, Palau Robert, Barcelona.

Bibliografía específica autores

Humberto Rivas

Aristizábal, J. A. (2017). I Congreso Internacional de Fotografía. *Humberto Rivas. Desde lo Romántico y lo Siniestro*. Valencia: Universitat Politècnica de València.

Arroyo, A. R. (2017). I Congreso Internacional sobre Fotografía. *Humberto Rivas y la fotografía española de los 70*. Valencia: Universitat Politècnica de València.

Benlloch, P. (2019), *Humberto Rivas*. Extret de Revista La Fundación: <https://www.revistalafundacion.com/humberto-rivas/>

Guevara, E.J. (5 de agosto de 2019). *El quiebre del género en la obra de Humberto Rivas*. Obtenido de Artishock: <https://artishockrevista.com/2019/08/05/humberto-rivas-retrospectiva-valencia/>

Huellas. Humberto Rivas (2006), catálogo de la exposición, Museu d'Art Jaume Morera, Lleida.

Humberto Rivas. El fotògraf del silenci (2006), catálogo de la exposición, Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Barcelona.

Morales, M. (19 de septiembre de 2018), *Los retratos en crudo de Humberto Rivas*. Obtenido de El País: <https://elpais.com/cultura/2018/09/18/>

[actualidad/1537269307_897068.html](https://elpais.com/cultura/2018/09/18/actualidad/1537269307_897068.html)

Torres, S. (22 de mayo de 2019). Humberto Rivas embrujaba a sus personajes. *El Mundo*.

Contexto

AA.VV. (1981) Jornades Catalanes de Fotografia (dossier), Sant Cugat del Vallés: E.R.

Almodóvar, P. (Dirección). (1987). *La ley del deseo* [Película].

Almodóvar, P. (Dirección). (1991). *Tacones Lejanos* [Película].

Betriu, F. (Dirección). (2009). *Mónica del Raval* [Película].

Falces, M. (17 de noviembre de 1987) *El desconcierto de la fotografía española actual*. Obtenido de El País: https://elpais.com/diario/1987/11/14/cultura/563842802_850215.html

Guerín, J. L. (Dirección). (2001). *En Construcción* [Película].

Huard, G. (2016) *Los homosexuales en Barcelona bajo el franquismo. Prostitución, clase social y visibilidad entre 1956 y 1980*. Franquisme & Transició. Revista d'Història i de Cultura 4 (págs. 127-151).

Trueba, F. (14 de junio de 1978). *La alegre marginación*. Obtenido de El País: https://elpais.com/diario/1978/06/14/cultura/266623211_850215.html

Zelich, C.; Rigol, P. (2018) La fotografía “creativa” en Cataluña. Barcelona: La Virreina Centre de la Imatge y Ajuntament de Barcelona

Violeta la Burra

Cornejo, G. (30 de enero de 2020). *En recuerdo de Violeta la Burra*. Obtenido de El Salto Diario: <https://www.elsaltdiario.com/obituario/violeta-burra-pedro-moreno-fallece-travesti>

Lijtmaer, L. (2 de febrero de 2020), *Una foto de Violeta*. Obtenido de El Periódico: <https://www.elperiodico.com/es/opinion/20200202/columna-opinion-lucia-lijtmaer-una-foto-de-violeta-7832646>

Morales, F. (6 de febrero de 2020). *Violeta, el maricón y la folclórica, vistos por el foco de Humberto Rivas*. Obtenido de Valencia Plaza: <https://valenciaplaza.com/violeta-el-maricon-y-la-folclorica-vistos-por-el-foco-de-humberto-rivas>

Ortiz Benjumea, R. (2019). *'Violeta la Burra'. Algo más que un homenaje*. Obtenido de Ramón Ortiz Benjumea Blog: <https://www.ortizbenjumea.com/violeta-la-burra-algo-mas-que-un-homenaje/>

Pons, E. (16 de enero de 2012). *Innocent com era, no sabia el camí d'espines*. Obtenido de El Periódico: <https://www.pressreader.com/spain/el-periodico-de-catalunya-catala/20120116/287556652011121>

Umbral, F. (24 de junio de 1980) *Violeta la Burra*. Obtenido de El País: https://elpais.com/diario/1980/06/24/sociedad/330645608_850215.html

Carlos Pazos

Pazos, C. (2006) *Manifiesto*. Colección MACBA, Barcelona.

Pazos, C. (1975) *Voy a hacer de mi una estrella*. Obra gráfica. Colección MACBA, Barcelona.

José Carlos Cataño

Cataño, J. C. (2019). *Bitácora virtual de José Carlos Cataño*. Obtenido de Bitácora virtual de José Carlos Cataño: <https://josecarloscatano.com/blog/>

Johnson

Bonilla, J. (12 de julio de 2017). *El esplendor cutre de El Molino*. Obtenido de El Mundo: <https://www.elmundo.es/cultura/2017/07/12/596522c9e2704eb53e8b46c0.html>

imaginart *

Av. Diagonal 432
08037 Barcelona - Spain
+34 93 241 22 40