

MAGA

IV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN TEATRAL

“EL TEATRO COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO SOCIAL”

Eje: Arte en contextos de encierro.

Ponencias, viernes 6 de junio de 2014.

Título: *“Country Europa”*.

Una exploración sobre los encierros, el deseo y la representación.

Autor: Verónica Iglesia.

Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Artes y Diseño
Centro Universitario Mendoza CP. 5500
54 261 4494172
academica@fad.uncu.edu.ar

“Country Europa”.
Una exploración sobre los encierros, el
deseo y la representación. Buenos Aires.

Por: Verónica Iglesia.

COUNTRY EUROPA fue un proyecto que realicé con Marcelo Expósito durante el año 2010. Fue producido para *Maniesta 8 Bienal Europea de Arte Contemporáneo* —en su sección “¿El resto es Historia?”, bajo la curaduría de Chamber of Public Secrets (CPS)—, y forma parte al mismo tiempo del proyecto colectivo de investigación *creating worlds*, dirigido por el *european institute for progressive cultural policies* (eipcp).

Se trató de una obra colectiva en cuyo proceso de producción intervinieron el equipo de gestión de *Manifesta 8* en Murcia, el colectivo CPS, la organización no gubernamental *Paréntesis*, doce personas que en ese momento estaban internas en la prisión de Murcia y nosotros: Marcelo Expósito y Verónica Iglesia. A fines del 2009 nos llegó una invitación para participar en esta bienal de arte contemporáneo europea. La propuesta consistía en producir una obra/intervención artística en colaboración con internos del Centro Penitenciario de Murcia (que ese año era la sede de “Manifesta”) para luego ser exhibida en un espacio expositivo y en el marco de la curaduría del colectivo Chamber of Public Secrets (CPS).

En ese momento de mi historia personal me encontraba haciendo viajes Buenos Aires-España una o dos veces al año, y me enfrentaba con una creciente dificultad para entrar al continente europeo pese a cumplir en cada viaje con todos los requisitos exigidos, incluida una carta de invitación para cuya solicitud he tenido que presentar incluso fotografías personales a modo de “prueba” de mis relaciones con los ciudadanos europeos que me invitaban. Al llegar la invitación de *Manifesta* yo estaba embarazada, lo cual complicaba aún más la posibilidad de atravesar la frontera, aún siendo invitada en calidad de “artista”.

Durante el 2007 y 2008 había participado como tallerista del proyecto de aulas audiovisuales en cárceles de la *Asociación Finmatum* en Barcelona, donde me había encontrado con una población de internos con

una gran proporción de latinoamericanos. En ese período de tiempo había allí internados un joven chileno y otro argentino, atravesando un difícil y confuso proceso con la justicia española complicado por su condición de “ilegales”. Fue, en ese marco biográfico, en el cuál la propuesta de producción de obra al interior de un espacio carcelario, que adquiriera luego un formato artístico relativamente convencional en una sala de exposiciones nos pareció un mecanismo simplificador que solapaba tensiones y colaboraba a reproducir un orden naturalizado con el cuál no estábamos de acuerdo.

Respondimos entonces a la invitación con una propuesta alternativa que fue aceptada, y que si bien generó varias tensiones nos permitió explorar, junto a todos quienes participaron del proyecto, la posibilidad de unas prácticas artísticas que contemplen nuestras relaciones de forma problemática, a la vez que lúdica.

La propuesta consistió en la producción de una publicación en papel y también accesible en forma libre, en internet, en la página web: http://eipcp.net/artprojects/countryeuropa_es donde nos planteamos proponer e interrogar posibles relaciones entre los espacios carcelarios, las fronteras europeas y los barrios cerrados o “countries”. Estos espacios que el sentido común entiende como heterogéneos y sin relación entre sí ¿qué formas materiales y simbólicas adoptan? ¿De qué manera podrían funcionar interrelacionados como una imagen en negativo, unos respecto a los otros, invirtiendo la relación adentro/afuera, interior/exterior, seguridad/peligrosidad, nosotros/ellos? ¿Cómo se relacionan esas construcciones materiales de la reclusión espacial con la producción de estereotipos raciales, sexuales y de clase, y con la representación simbólica de grupos de población potencialmente peligrosos?

Este proyecto está accesible e incorpora textos de participantes invitados: Maristella Svampa, José Angel Barandariz y Agustina Iglesias, Brian Holmes, Isabell Lorey y Miguel Herreros. La carta abierta que Evo Morales escribió en relación a la “directiva retorno” de la Unión Europea está también presente en nuestro Country Europa. Acordamos que en la exposición no mostraríamos fotografías aisladas sino grandes impresiones de algunas páginas de la publicación que íbamos a

producir.

En el marco de trabajo sobre estas reflexiones fue que llegamos en febrero del 2010 a Murcia, para coordinar un taller intensivo de producción fotográfica durante cinco jornadas de aproximadamente ocho horas cada una. El objetivo del taller era producir imágenes pero nuestro objetivo era hacerlo desde una perspectiva “activista” que tendiera a alterar y transformar el orden imperante, no a reproducirlo. Consideramos por tanto como parte de nuestro proyecto la indagación de las condiciones sociales, económicas, institucionales, técnicas, simbólicas, afectivas bajo las cuáles estas imágenes iban a ser producidas y distribuidas.

Entendemos que, en el campo de las prácticas fotográficas, se suele dar naturalizada una práctica alienadora que distancia a la imagen de sus sujetos fotografiados, y que esta operación reproduce simbólicamente esquemas de poder y de expropiación material. Buscamos por tanto que el proceso productivo del taller desnaturalizara el sentido común de estas prácticas y lo hicimos analizando detenidamente las situaciones concretas, contemplando la división del trabajo y las relaciones de poder que se actualizaban en nuestra experiencia: nuestra propia posición era cambiante, entre la subordinación a las normas y los mecanismos de control de las instituciones artística y carcelaria y la relativa autonomía que tuvimos para nuestro trabajo, que condicionaba modos de hacer ajenos.

Sentimos una gran responsabilidad en este espacio de trabajo con personas privadas de su libertad y por tanto en una relación muy desigual de poder en relación a nosotros y al equipo de trabajo del que éramos parte. La coordinación de las condiciones en las cuáles se iba a desarrollar el taller fue, debido a el enfoque que le dimos, bastante ardua y extensa. Intentamos guiarnos por los parámetros de la justicia y el respeto y lo entendimos como parte del mismo proceso del taller. Por eso me parece importante reponerla en este encuentro.

La predisposición al diálogo que encontramos en todos los sujetos implicados posibilitó la resolución de todos los conflictos. No creemos que los mecanismos de poder hayan dejado de funcionar pero la cooperación por

“debajo” -experimentamos- puede reconfigurar relaciones prefijadas de modos asombrosos.

Algunas situaciones concretas que entonces abordamos fueron:

- El proceso de selección de las personas participantes.

- El trabajo de dejar claro y explícito el régimen de derechos sobre las imágenes producidas en el marco del taller. El acceso al cuadernillo publicado y la posibilidad de que los internos o sus familiares fueran invitados a la inauguración de la exposición donde sus obras serían exhibidas, fueron temas de trabajo y de debate.

- La propiedad del equipo técnico que iba a ser adquirido expresamente para esta experiencia: pudimos acceder a cámaras, trípodes y luces que *Manifesta* donó luego de nuestro trabajo en Murcia a la ONG *Paréntesis*, quienes venían trabajando hace años dentro de la prisión con talleres formativos y artísticos. Un estudiante de fotografía acompañó nuestro taller diariamente como asistente y miembro de *Paréntesis* que se comprometió a incorporar, con este equipamiento, talleres de fotografía de manera sostenida en este Centro Penitenciario.

- La distribución de la renta: observamos la situación concreta de que todos los sujetos que participábamos de este proceso de producción de obra estábamos recibiendo una renta a cambio de nuestro trabajo.....con excepción de las personas internas que no solo iban a recibir un taller de formación sino que también habrían de ser productores de imágenes que serían expuestas como parte de una obra artística. Artistas pero sin renta, en una bienal de artistas rentados. Negociamos entonces que los participantes del taller recibieran una pequeña remuneración por su trabajo e incorporamos al proceso de construcción del taller esta reflexión económica. Como el dinero no puede ser recibido en metálico dentro de la cárcel es integrado al sistema de mediación a través de tarjetas emitidas por el sistema penitenciario para ser usado dentro de la prisión.

- El régimen carcelario es una situación paradigmática de biopoder: funciona mediante un estricto control de la vida cotidiana, una programación rigurosa de los tiempos y una división estricta del espacio. Varones y mujeres

tienen permitido cruzarse solo en algunos espacios de actividades concretas, como algunos talleres. Hubo que tramitar permisos especiales para generar un régimen de convivencia relativamente autónomo donde pudiera fluir la afectividad, un espacio-tiempo diferente dentro de la misma cárcel. Gracias a la colaboración del entonces director de la prisión, Paco Marín, pudimos gestionar un lugar de trabajo amplio y amable, donde se suspendieran momentáneamente algunas reglas cotidianas. Logramos armar un comedor cerca del salón donde desarrollábamos el taller para almorzar todos juntos diariamente (en lugar de ir cada uno a su sector del comedor carcelario). Esta trasgresión aparentemente pequeña generó mucho asombro tanto en los y las internas, como en los celadores (que nos confirmaban con sus reacciones desaprobatorias el alcance simbólico de estos encuentros).

Como veremos en unos minutos, durante el taller trabajamos con los “sueños”. Una tarde los internos se animaron a soñar y nos preguntaron si sería posible ¡que con parte del dinero que Manifesta les había pagado, pudieran al día siguiente almorzar cajitas felices de McDonald’s!!!... (Los sueños y los estereotipos, como íbamos a ver, andaban cerca unos de otros). Idas y vueltas, gestión colaborativa de varias personas mediante, para el almuerzo del día siguiente el espacio habitual no alcanzaba y la excepción fue doble: cajitas felices en la capilla de la cárcel....

El taller fotográfico se planteó en términos de co-aprendizaje y co-producción. Comenzamos mirando libros de fotografía e intercambiando interpretaciones, a la vez que abordamos las herramientas básicas de la técnica fotográfica y sus elementos estéticos más significativos. Hicimos ejercicios de iluminación y autorrepresentación de modo simultáneo.

Luego nos concentramos en un dispositivo para corporizar el deseo en imágenes. El objetivo era trabajar con la materia prima de los sueños y la fantasía como motores de otros mundos materializables, porque una fotografía es una construcción: no solo una representación inmaterial de una realidad previa sino también un posible modelo para desplegar.

El método de trabajo por grupos nos permitió

experimentar todos los roles de forma consecutiva, y la gestión de las tareas fue acompañada por conversaciones afectuosas, curiosas y sorprendentes. Y por música. Las distintas puestas en escena abarcaban la experiencia de tiempo y espacio de todos y todas: fotografiados, fotógrafos, iluminadores, asistentes. Nadie quedó fuera del tablado flamenco, del casino, del Bronx; todos habitamos los sueños ajenos por un rato.

Algunas personas nos han comentado con disgusto que las imágenes no parecen producidas en una cárcel, que no muestran ni denuncian la realidad cotidiana de los presos. *Country Europa* no buscaba escenificar una gran representación heroica de la resistencia frente al Poder. Buscábamos más bien construir un modesto prototipo experimental que a su vez tuviera efectos sobre unos pocos sujetos entre los cuáles nos contábamos. Durante unos días intercambiamos las funciones de docentes y aprendices, fotógrafos e iluminadores, toreros, directores de escena, actores y actrices, cantaores, pandilleros, sex-symbols, Amazonas, ganadores y perdedores en el juego y el amor. Miramos y nos dejamos mirar con afecto, con amor, con conflicto y con deseo. La construcción de una imagen propia y de un mundo soñado sucedía a través de la participación del otro. Había que destrabar cuerpos y afectividades, atravesar prejuicios y roles previos. Trabajar con cuidado para que las subjetividades volvieran a moldearse en tiempos cortos.

Pero la fantasía no es inmaculada: es también un territorio de reproducción de estereotipos aunque, creemos, se pueden convertir en un campo de batalla. Recombinar símbolos, espacios y tiempos fue nuestro modo de construir un mundo real que, aunque efímero, contrarrestara desde su interior la lógica de la segregación que organiza el planeta. Intentamos hacerlo en un territorio donde se supone que la urgencia de la opresión no permite la libertad de experimentar imaginativamente.

Si asumimos la responsabilidad de difundir estos materiales es para compartir el esbozo programático de una práctica que entendemos como política: para intentar contagiar un deseo general de cambio, de construir colectivamente otros mundos.

Los dejo con las imágenes soñadas.
Muchas gracias por la atención!

COUNTRY EUROPA

1º ENCUENTRO DE ARTE SOCIAL E INCLUSIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS: CARTOGRAFÍAS PARA EL FUTURO
IV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN TEATRAL. EL TEATRO COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO SOCIAL

COUNTRY EUROPA

1º ENCUENTRO DE ARTE SOCIAL E INCLUSIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS: CARTOGRAFÍAS PARA EL FUTURO
IV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN TEATRAL. EL TEATRO COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO SOCIAL

COUNTRY EUROPA

1º ENCUENTRO DE ARTE SOCIAL E INCLUSIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS: CARTOGRAFÍAS PARA EL FUTURO
IV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN TEATRAL. EL TEATRO COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO SOCIAL

COUNTRY EUROPA

1º ENCUENTRO DE ARTE SOCIAL E INCLUSIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS: CARTOGRAFÍAS PARA EL FUTURO
IV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN TEATRAL. EL TEATRO COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO SOCIAL

COUNTRY EUROPA

1º ENCUENTRO DE ARTE SOCIAL E INCLUSIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS: CARTOGRAFÍAS PARA EL FUTURO
IV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN TEATRAL. EL TEATRO COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO SOCIAL

COUNTRY EUROPA

1º ENCUENTRO DE ARTE SOCIAL E INCLUSIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS: CARTOGRAFÍAS PARA EL FUTURO
IV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN TEATRAL. EL TEATRO COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO SOCIAL

COUNTRY EUROPA

1º ENCUENTRO DE ARTE SOCIAL E INCLUSIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS: CARTOGRAFÍAS PARA EL FUTURO
IV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN TEATRAL. EL TEATRO COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO SOCIAL