

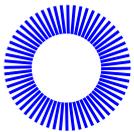
La casa como cuerpo

Christian Diego

Director Museo de Arte de
Ciudad Juárez, INBAL

Marcia Santos

CasaCentrox16
Ciudad Juárez, Chh
México

La casa como cuerpo fue una exposición trabajada en conjunto con la colectiva Casa Centro por 16 (Cx16) y el Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), que forma parte como centro de trabajo de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en Ciudad Juárez, Chihuahua. A partir de sus ejes transversales de igualdad, diversidad e inclusión, este espacio se abre a la comunidad para el diálogo y la visibilidad de diferentes grupos locales, en este caso apoyando en cuestiones museográficas y curatoriales que fomenten la visibilidad de grupos feministas y de la comunidad LGBTIQ+.

Uno de los objetivos principales del Museo de Arte de Ciudad Juárez es reforzar el papel que ejerce dentro de la comunidad y, considerando el cambio de paradigma en torno a estos espacios, hacerlo más cercano a su público, el cual desempeña un importante rol en esta localidad. Así, se han estado elaborando proyectos artísticos y culturales que aterrizan en la complejidad fronteriza, desde propuestas en cuestiones de migración, medio ambiente, paisaje, violencia, identidad, diversidad e inclusión.

A su vez, la colectiva Cx16 nació en 2018 como un lugar seguro para artistas, curadores, gestores, promotores culturales y grupos históricamente discriminados. Desde su concepción tuvo como objetivo principal aportar en la transformación de las dinámicas de producción y promoción artísticas dentro de Ciudad Juárez, buscando una mayor flexibilidad para impulsar procesos colaborativos dentro de la misma comunidad local creativa.

Esta casa ha fungido como punto de encuentro para diversos artistas, creadores y activistas en distintos eventos interdisciplinarios, en los ámbitos de las artes visuales, las artes escénicas, la música, las ciencias sociales y el arte urbano. El proyecto se mantuvo gracias al apoyo y la colaboración de las y los participantes, principalmente mediante la recaudación de fondos para que este espacio siguiera en funcionamiento. Cx16 no solo se enfocaba en exposiciones de arte, sino que también abría sus puertas a charlas, talleres, comidas, residencias y visitas de estudio.

Este dinamismo y las intenciones por parte de ambos espacios llevaron a desarrollar esta propuesta de exposición. Con la curaduría de Marcia Santos se logró conformar una selección de artistas locales disidentes que habían sido parte de diferentes actividades, propuestas, talleres y charlas llevadas a cabo anteriormente en las instalaciones de la colectiva. Estas propuestas que se habían formulado tenían un hilo conductor que se reflejaba en el proceso creativo. Algunos de los artistas compartían conceptos de identificación espacial y social e inquietudes corporales: el cuerpo como resistencia biopolítica y territorio.

La temática aterrizaba en la idea de habitar, tanto un espacio físico como mental o espiritual. El *cuerpo* es el primer lugar que habitamos; la "cuerpa" es el territorio personal, territorio móvil. Además, existe este espacio, el territorio inmóvil, donde se resguarda nuestro primer hogar: *nuestra casa*. La casa se articula como un espacio que contiene las primeras experiencias del cuerpo, genera significados, modelos de representación y espaciales.

En el texto de la exhibición (Santos, 2022) se explica:

La casa expresa la estructura del habitar en sus aspectos físicos y psíquicos. Se podría pensar, por ejemplo, que el cuarto designado como cocina cumple con ciertas características que la hacen nombrar de esa manera, así mismo, estas cualidades representan alimento, nutrición, madre, familia, convivencia, etc.... Al igual que el sótano, este tiene ciertas características que podemos atribuir a nuestro inconsciente, este espacio que se encuentra en la parte trasera de nuestra consciencia.

[...]

El habitar refleja la imagen del individuo, es decir, existe una personalización del entorno, la familiaridad entre el modo de ser y modo de habitar. Esto le da un sentido hacia la autoafirmación, la toma de posesión del mundo. El interior de un cuerpo hábitat evidencia las estructuras de la personalidad, el posicionamiento frente a sí mismo. Habitar es un resultante de un proceso histórico, social, inclusive tecnológico.

En esta exposición participaron las siguientes artistas: Alexandra Rodríguez, Arminé Arjona, David Susana Hinostroza, Iris Díaz, Joana Ríos, Mairé Reyes y, de manera póstuma, Isabel Cabanillas. En su proceso de creación se desarrollaron diferentes aportaciones y aproximaciones creativas a la manera de habitar el espacio como sus propias cuerpos.

La cuerpa en el espacio íntimo **Joana Ríos (n. Ciudad Juárez, 1987)**

Egresada de la maestría en Procesos Creativos en Arte y Diseño por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es tallerista, mediadora y artista textil. Además, cuenta con una formación interiorista en la cual desarrolló interés por conceptos como el espacio y las artes textiles desde una perspectiva interdisciplinaria.

Para ella, el bordado es una materialidad que permite profundizar en el espacio íntimo dentro de la casa como temática personal y autobiográfica, lo que invita a reflexionar sobre las diferentes formas de habitar y donde los contextos son parte simbiótica del ente que participa de ellos.

La pieza que presenta describe una procesión de vivir en diferentes lugares, diferentes casas, donde siempre intentó dar lugar a su espacio íntimo. Para ella ese espacio lo interiorizaba a partir de la escritura, ejercicio que realizaba a partir de sus diarios personales: textos que están acompañados de un contexto, un tiempo específico que determina particularidades y etapas de su vida. Según explica Ríos (2022): “La heterobiografía es otra forma de generar una biografía, una parcela de vida contada mediante el bordado, lenguaje que históricamente habla del espacio doméstico, de las relaciones intergeneracionales ‘mujeriles’ y el escenario de diversas formas de habitar”. En la instalación se montaron tres colchas de cama intervenidas con texto bordado en la misma tonalidad, analogía a la secrecía, interconectadas por una hilaza roja, podría decirse que el hilo se sostiene del soporte, se yuxtapone, lo resignifica al igual las prácticas que impregnan en los espacios, le dan sentido y son capaces de describir.

La cuerpa inmóvil **Arminé Arjona (n. Ciudad Juárez, 1958)**

Arjona es una acupunturista y escritora juareense. Ha destacado en el ámbito cultural fronterizo desde finales del siglo pasado —la mayor parte del tiempo al margen de las instituciones— tanto por lo punzante de sus textos como por su labor activista. Entre sus obras más recientes se encuentran: *Manufactura de sueños* (2012), *Sangre mía / Blood of mine* (2013) y *Ni una más: poemas por Ciudad Juárez* (2014). En el ámbito de las

artes escénicas, ha colaborado con La Última Butaca, compañía teatral juareense dirigida por Jissel Arroyo.

A los 21 años, un accidente de esquí en Ruidoso, Nuevo Mexico, inauguró el largo periplo de Arminé por salas de cirugía, que culminó en su propia cama de hospital adentro de su cuarto. La historia de su rodilla, de su “pata jodida”, es una de malos diagnósticos y negligencias médicas, de inyecciones de cortisona, más de 20 cirugías y porosidad en los huesos. A la rotura de ligamentos y meniscos que sufrió se le llama la triada desgraciada.

La cuerpa como refugio

Iris Díaz (n. El Paso, Texas, 1994)

Estadounidense y mexicana, fronteriza, cursó temporalmente la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez durante cuatro años, pero tuvo que dejar sus estudios para poder criar a su hija. Artista multidisciplinaria, mayormente trabaja con fotografía, video y dibujo, también mezclándolos con arte povera y reciclado. A partir de autoexploraciones para encontrar aquello que ella es, trata temas como la cotidianidad, la memoria, la soledad, el deterioro, el caos, el hogar y la maternidad, a veces abordándolos desde lo absurdo.

Para la exposición, Díaz trabajó un libro de arte intervenido por su hija y un cuento sobre la basura y la acumulación que se genera en el hogar y el reciclaje como una salida óptima para el desecho, aunque es parte del entretenimiento familiar. El cuento, titulado “Los insectos que viven en mi casa”, relata cómo es compartir el espacio íntimo con tres diferentes insectos que fueron encontrando en su día a día, construyéndoles una habitación, espacio que comparten con elementos reciclados de los mismos desechos de los productos utilizados por la familia. La pieza estaba acompañada por dibujos sobre la casa que habitan y un poema escrito a mano por Iris, el que a continuación reproducimos.

¿Cómo ocupar un espacio?¹

Los espacios nuevos son como un desconocido
que apenas estamos conociendo
nos dan desconfianza
pero también nos dan curiosidad;
si no los ocupamos y lo llenamos de lo nuestro
se llenarán de otras cosas,
de vacío, de cosas arrumbadas
de fantasmas...
uno tiene que aprender a ocupar,
a expandirse por el espacio
a tocar cada rincón
a compartir con lo desconocido
a dormir en cada esquina
a limpiar cada ventana
a dejar entrar el viento
a sellar cada hoyo,
dejarás caer tu pelo al bañarte
y el desagüe se tatará,
cocinarás y el aceite flotará
manchando el techo y las paredes
llorarás en el suelo
vendrás desnuda de una habitación a otra
caminarás con los ojos cerrados
te mirarás al espejo y harás una
cara que nadie ha visto
mirarás el techo y te perderás en la mancha,
en los ductos, en la pelusa y el polvo
reconocerás el espacio
te dará seguridad conocer cada centímetro
entonces el espacio te dará un trato,
si tú lo cuidas, él te protegerá
se amoldarán
así tu casa se volverá hogar.

1 Iris Díaz, El Paso, Texas / Ciudad Juárez, Chihuahua, abril de 2022

La cuerpa como transporte

Maire Reyes (n. Ciudad Juárez, 1995)

Licenciada en Artes Visuales por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, su trabajo parte del análisis de estructuras sociales que generan la transgresión sexual y el sexismo hacia la mujer en el decurso del tiempo. Ha realizado proyectos de investigación interdisciplinar en torno a temas como la memoria, el transporte público y la frontera en formatos de fotografía, instalación, *performance* y video. Su obra es autobiográfica y por medio de esta reflexiona sobre ella y su entorno.

La aportación que Reyes realiza para la exposición *Casa como cuerpa* parte de una instalación de arte objeto: un montaje simple basado en un tubo de pasamanos de autobuses que representa la experiencia de viajar en el transporte público, todas las desventuras que ello conlleva, a las que inevitablemente se encuentra propenso cualquier usuario. Utilizarlo no es lo mismo si se es hombre o si se es mujer. Cuando es el segundo caso, se es mayormente vulnerable a experiencias del tipo sexual, lo que puede dar como resultado una afectación no solo física sino emocional. La transgresión a la mujer por *ser* está más susceptible. Vista como un objeto sexual, inclusive solo como un trozo de carne expuesto que pende de un tubo del cual se puede disponer o “echar mano”.

La cuerpa ausente

Isabel Cabanillas de la Torre (n. Ciudad Juárez, 1993 – m. Ciudad Juárez, 2020)

Artista, diseñadora de ropa y activista mexicana. Por medio de su trabajo como artista se expresó sobre la vida cotidiana, los memes, los derechos de las mujeres, los migrantes, la no militarización y la defensa de la tierra. En 2019 colaboró con la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez en el proyecto “Observatorio Ciudadano de

Justicia Especializado en Género”, donde se monitoreaba el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y el acceso a la justicia de las mujeres.

El domingo 19 de enero de 2020 fue notificado el hallazgo de su cuerpo sin vida por impactos de bala en el cruce de las calles Inocente Ochoa y Francisco I. Madero en el centro de Ciudad Juárez. La Fiscalía Especializada de la Mujer informó que se enteraron del hecho aproximadamente a las 3.00 horas del sábado 18 de enero. Su caso aún sigue impune, a más de dos años no hay detenidos por su asesinato.

Para la exposición se llevó a cabo a manera de homenaje una recreación de su estudio, con algunas de las prendas que ella intervenía. El estudio contenía un cuadro, su silla, una mesa de trabajo, varios bocetos, cuadernos, referencias tanto bibliográficas como visuales, libros de la artista y un código QR con un enlace directo a un listado de música que sus amigos y familiares compartieron con canciones que les recordaban la compañía de Isa.

La cuerpa como arma

Alexandra Rodríguez (n. Ciudad Juárez, 1995)

Artista visual fronteriza, también egresada de la licenciatura en Artes Visuales por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Se enfoca en utilizar la práctica artística para buscar formas de plantar y enraizar su cuerpa en espacios estériles y violentos, de manera que pueda apropiarse de ellos y así retomar su agencia y cualidad de cuerpa viva. Esto por medio de las acciones comunitarias y colectivas de aquellas que son rechazadas, negadas y vulnerabilizadas en el espacio público. Su obra presenta roces entre el arte útil, la escultura, los medios digitales y la instalación. En sus proyectos, Alexandra trabaja con el recorrido como una forma de apropiación, atravesando espacios físicos y digitales con su cuerpa y la de sus compañeras.

En su serie “NO. Herramientas para la autodefensa diseñada por una persona visualmente vulnerable” Rodríguez presenta tres objetos para la autodefensa contruidos con vidrios, cintas de protección, huacales,² rocas y otros elementos que fueron recuperados durante diferentes recorridos en espacios de Ciudad Juárez aparentemente peligrosos. Estos recorridos fueron parte de una acción para el reconocimiento de la ciudad, utilizando la acción de caminar como herramienta de apropiación.

La cuerpa fluctuante

David Susana Hinostraza (n. Ciudad Juárez, 1994)

Actualmente cursa la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Se graduó del Centro Municipal de las Artes en 2014 como técnico en Artes Plásticas. Por medio de la pintura, el *collage* y el dibujo, Hinostraza se da a la tarea de componer imágenes que reflejan una constante búsqueda por la armonía. Con una gran diversidad, los temas que destacan en su obra son su visión existencialista, su miedo a la muerte y un amor sublime por la vida, así como su experiencia como persona *queer* y de género fluido.

En su obra *Diario: Estados de Género (1-100)*, Hinostraza plantea una instalación que consiste en 100 autorretratos, que fueron realizados diariamente a lo largo de 100 días, remitiéndose a un proceso íntimo en el cual cada noche analizaba su identidad de género y los cambios que surgieron en su persona género fluida (es decir, si se sintió más femenina, o más masculino, si se sabía mujer u hombre o no binarie, etc.) para luego plasmar una imagen que engloba lo que él llamó sus “estados de género”.

Apertura y actividades alternas

El 6 de mayo de 2022 se llevó a cabo la apertura de la exposición, a la que asistieron alrededor de 175 personas, la cual se mantuvo en exhibición en la Sala Sur del MACJ hasta el 17 de junio del mismo año. Contó con una asistencia de 2.673 visitantes, teniendo un impacto mixto debido a los temas concernientes, ya que la exposición además de retratar cuestiones muy personales de cada una de las involucradas contaba con sucesos como el de Cabanillas, aún muy reciente para la comunidad, heridas aún por sanar y cuestionamientos entre la rudeza de algunos tópicos.

Además, en su programa público se llevaron a cabo diferentes actividades, como talleres de pintura para la comunidad LGBTQ+, charlas y talleres. Todos desarrollados por alguna de las artistas, enriqueciendo sus procesos y temáticas con los participantes. Talleres como “Manual de supervivencia colectiva” y “Nuestra cuerpa te acompaña” exploraban las inquietudes de vivir en contextos violentos y con una planeación irregular como los ocurridos en Ciudad Juárez. A pesar de estos puntos, el proceso de apertura de espacios y nuevas posibilidades de encuentro tuvieron una carga positiva con la comunidad cultural de la localidad.

Es de suma importancia la apertura de espacios para que las y los artistas jóvenes tengan oportunidad de desarrollar sus propias inquietudes y propuestas.

² Huacal: nombre dado a una cesta o jaula mexicana hecha de carrizo o palma para transportar víveres. También se puede escribir guacal.

Referencias

Ríos, J. (2022). *El bordado: una heterobiografía del espacio íntimo*. [Instalación]. Museo de Arte de Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

Santos, M. (2022). *La casa como cuerpo*. Centrox16. <https://centrox16.org/la-casa-como-cuerpa/>