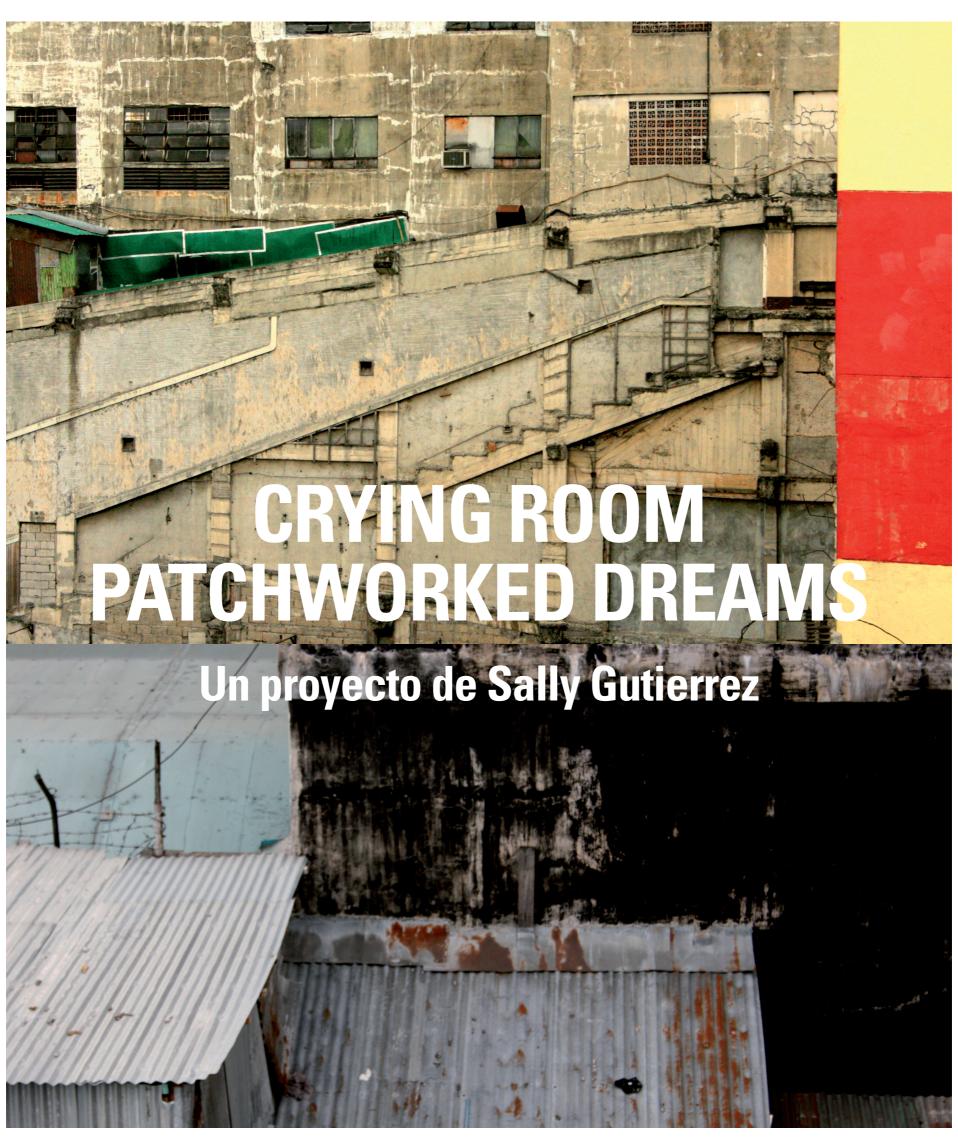
FORMATOCOMODO

VIERNES 5 DE MAYO 2011 NÚMERO 17

VIERNES 5 DE MAYO 2011

Cuando la narrativa es duelo de reflexión

Por Susana Blas

«Lo político puede ser visto desde muchos ángulos, y no basta con centrarse en un tema político y luego reproducir todo ese lenguaje ideológico del mainstream y sus mecanismos opresivos. El filme tiene que ser político en todos sus aspectos, incluso en los formales y estructurales, no solo en su contenido».

Trinh T. Minh-ha

Empezaré advirtiendo al visitante que quiera acercarse a conocer el nuevo trabajo de Sally Gutierrez en Formato Cómodo, que no se trata de un proyecto audiovisual de fácil digestión, de una pieza audiovisual más, de las que habitualmente encontramos en el circuito de galerías madrileño.

CRYING ROOM/PATCHWORKED DREAMS es una instalación que visionada íntegramente, y en el ambiente de recogimiento preciso, genera una tormenta de sensación y pensamiento que no da tregua ni al acomodo intelectual ni a la absorción sentimental rápida.

Sally se ha cuidado de no exhibir por segunda vez la obra si no se reunían condiciones adecuadas, que la alejaran del sensacionalismo vacuo y de la banalización. La pieza, creada para la exposición *Trauma Interrupted* (CCP,

reflexiva de la crítica social y la denuncia de los contextos sociales de abuso sexual.» La primera sección es una breve introducción al contexto socio-político que crea y tolera situaciones de abuso sexual contra niñas y adolescentes en Filipinas; la segunda el testimonio concreto de una adolescente «rescatada» de un bar (burdel); y la tercera, un viaje íntimo, absolutamente conmovedor, al paisaje sonoro del *Crying room* (Habitación del Ilanto); siendo este apartado final, tal vez el más sobrecogedor.

Como en otros trabajos de Sally, suspendidos entre el documental experimental, el ensayo visual y el videoarte antropológico, intuyo que a la artista le importa más la investigación previa y honesta con los sujetos y asuntos tratados; y las consecuencias, reacciones, y diálogos que se generan con el espectador, que la construcción de una pieza artística tradicional, cerrada en sí misma, lista e impecable para su distribución en el sistema del arte. Considero que en su caso, la plasmación en vídeo, instalación o fotografía, no es más que un tránsito, un medio, para generar complejas e importantes negociaciones sentimentales, políticas y artísticas con los públicos. Negociaciones con la audiencia, nunca tópicas ni pactadas, que sorprenden a la propia autora y que la permiten abrir relaciones que superan la cultura domesticada de rápido consumo.

Imágenes del vídeo CRYING ROOM/PATCHWORKED DREAMS, Sally Gutierrez, 2007

Manila, 2007) se rodó durante su estancia de siete semanas en Filipinas, mientras trabajaba con fundaciones que rescatan a menores de situaciones de violencia, abuso, prostitución y tráfico sexual.

La obra se divide en tres partes y es necesario visionarla íntegramente para entrar en el trance liberador de energías y pensamiento que el proyecto provoca en el que mira y escucha. A este «trance» prefiero no ponerle muchas palabras, pues se trata de sentirlo en toda su crudeza. Lo que sí diré, es que la experiencia conduce a una catarsis que termina superando lo expuesto y se adentra en lo personal, en nuestra propia memoria, en nuestros miedos y frustraciones. La instalación, no solo retrata o se acerca sin juzgar a determinada problemática, contextualizada en Filipinas y su sociedad, también penetra en nuestro interior y nos cuestiona directamente acerca de nuestro concepto de cuerpo, de dolor, de identidad, de hipocresía social...etc.

Es imprescindible visionar las tres partes del trabajo siguiendo el orden que se ha concebido para no perder lo que Sally denomina «dimensión

Para lograr este diálogo fructífero, alejado de fórmulas y estereotipos, Sally aplica nuevas narrativas en sus piezas audiovisuales, en la tradición del cine feminista y post-estructuralista, evitando el manido y anestesiado lenguaje del documental tradicional o del reportaje televisivo. Los que conozcan piezas de la autora tan emblemáticas como Manola coge el bus o la serie Tell reconocerán enseguida du preferencia por la discontinuidad, la fragmentación; y una búsqueda constante de simplicidad que al final se convierte en reveladora pues desnuda la imagen y deconstruye la entrevista, despojándolas de todo aderezo ideológico previo. La imagen se muestra ante el espectador «desnuda» pero no neutral: distintas voces ofrecen perspectivas sin privilegiar ninguna, aunque el público tenga argumentos para reflexionar sobre la cuestión, o como anteriormente he citado, sobre ellos mismos; siendo este último, uno de los aspectos del trabajo de Sally que más me interesa. Los proyectos de Sally Gutierrez son en realidad procesos artísticos expandidos (en debates, talleres, textos...), que atesoran la virtud de diluirse en las fronteras que comparte el arte con la antropología, la literatura, el ensayo y la historia.

SHE KNEW / ELLA LO SABÍA Sally Gutierrez

Para mi el arte es la demanda constante de otro mundo, una demolición momentánea de lo que consideramos confortable para que nos hagamos más sofisticadas reclamando otro presente. Lida Abdul

Mi práctica se sitúa en la intersección entre el arte contemporáneo, el ensayo visual, y el documental; y se basa en múltiples fuentes: cine, estudios de género, crítica social, urbanismo, activismo político, feminismo, etnografía experimental, poesía, literatura y en mi variada labor de docencia. Estas disciplinas y formas de expresión estética o discursiva configuran un espacio híbrido en el que he desarrollado mi obra.

Mi relación con Filipinas empezó en 2005, con una beca de CASA ASIA. Estuve dos meses recorriendo diversas zonas del país y conocí a todo tipo de personas, incluyendo algunas figuras del mundo de la cultura y del activismo político y social. Pretendía crear documentos visuales que profundizarán en las realidades de Filipinas y contribuyeran a superar los estereotipos (los cientos de pares de zapatos de Imelda Marcos, las islas tropicales, los desastres naturales, la "eficiente" mano de obra que trabaja en el extranjero)

Serie "Sleeping Children/ Blue". Dibujos. Sally Gutierrez. 2005- 2011

Mi primera impresión de Manila fue chocante. Se trata de una megalópolis distópica con más de 15 millones de habitants y un pasado traumático, pues quedó devastada durante el enfrentamiento entre los norteamericanos y los japoneses al final de la Segunda Guerra Mundial y luego nunca fue realmente reconstruida. Con un sistema de transporte público ínfimo y masificado, el tráfico de automóviles y jeepneys es descomunal y colapsa las calles todos los días, y hay una contaminación terrible. El contraste entre ricos y pobres es espectacular, y los centros comerciales -escape del caos o jaula con aire acondicionado- proliferan. Aún no se ha llegado a aprobar una ley para la salud reproductiva, en gran parte gracias a la presión de la muy conservadora iglesia católica, respetada en la mayoría del país. Como consecuencia, miles de mujeres pobres tienen familias numerosas, niños que conviven con ellas en la calle o en los enormes poblados chabolistas que rodean la ciudad.

La importancia de todos estos datos reside en el hecho de que es precisamente en ciudades como Manila

Serie "Sleeping Children/ Blue". Dibujos. Sally Gutierrez, 2005-2011

donde se materializa por adelantado el futuro del urbanismo mundial: en 2030 el 80% de la población del planeta vivirá en ciudades, pero las urbes que están creciendo más deprisa y que más problemas plantean son precisamente las que se encuentran en los países en vías de desarrollo.

Mi proceso de investigación y producción es una forma de lectura de los contextos sociales que intenta cuestionar constantemente la función del arte/ documento como herramienta de registro de la realidad. Al igual que en *Tapologo*, co-dirigido, con mi hermana Gabriela, en *Crying Room /Patchworked Dreams* intenté no solamente dar un rostro o una voz al sufrimiento sino también mostrar la transformación que lleva a niñas y mujeres desde una corporeidad victimizada a una subjetividad auto-constituida, política y activa a través de procesos comunales.

Serie "Sleeping Children/ Blue". Dibujos. Sally Gutierrez,

Pasé varios días en el centro de la ONG Preda para niñas rescatadas de situaciones de abuso y de tráfico sexual y niños rescatados de la cárcel. Realicé un taller con las chicas, y visité con ellas varias de los centros coordinados por Preda para el desarrollo local de una economía sostenible. Una tarde las niñas me pidieron que entrara con ellas a su sesión de terapia. Se trataba de la terapia "Primal", una terapia que tuvo éxito en años 70 en Estados Unidos, pero que hoy en día se considera cuestionable, o incluso no profesional en el contexto occidental. La terapia Primal, en pocas palabras, consiste en resolver el trauma re-viviendo la experiencia traumática y expresando el dolor que causó tal experiencia. En Filipinas se usa en varios centros, y según los psicólogos/as con los que conversé, con un alto grado de éxito. Una de las

psicólogas me contó que ella misma había sido víctima de abuso sexual a los ocho años, y que lo que más le había ayudado a superar sus heridas fue esta terapia. Subrayó lo esencial que es ayudar a las miles de víctimas de abuso, ya que un gran porcentaje de la chicas que caen en las redes de tráfico sexual han huido de familias donde sufrían abusos.

Durante mucho tiempo pensé en no utilizar el material rodado en Preda, pero cuando la comisaria y escritora filipina May Datuin me invitó a participar con mi video *Tell Red* (sobre una inmigrante mexicana que consigue llegar a Estados Unidos) en una exposición llamada *Trauma Interrupted*, le propuse realizar un vídeo que tuviera que ver con una realidad traumática muy presente en Filipinas (y en el resto del mundo). El resultado es la video-instalación *Crying Room/Patchworked Dreams*, que hasta ahora solo se ha exhibido (no sin polémica) en aquella exposición en Manila.

Ahora, con la garantía de que se expondrá de forma protegida y durante poco tiemp, vuelvo a presentar esta instalación en Madrid con la intención de llamar la atención sobre los fenómenos de abuso que se desarrollan diariamente en todo el mundo. La mayoría de la gente en los países desarrollados piensa que la esclavitud fue abolida hace mucho tiempo, pero en realidad está creciendo de nuevo en versiones aun mas atroces que las antiguas.

Hoy en día en el sur global se trafica con cuerpos humanos en diversos formatos: como bancos de órganos para transplante, como sujetos de experimentación farmacéutica encubierta, como mano de obra sobre-explotada, o como objetos de consumo sexual. En el orden biopolítico de la globalización los cuerpos de los desposeídos son un recurso natural expropiable y privatizable.

Las víctimas mayoritarias son niñas y mujeres porque la cultura de consumo rápido y satisfacción inmediata del norte global cosifica lo femenino, y porque ellas además son el Sur del Sur.

Fruto de mis viajes a Filipinas he realizado varios vídeos y vídeo instalaciones:

Nazareno Negro (2007), grabado durante la a procesión del Nazareno Negro, uno de los eventos religiosos más importantes del país que se celebra en el barrio de Quiapo de Manila. Este vídeo ensayo trata la hibridación particular, posmoderna y vibrante a partir del sincretismo de las culturas del pasado y presente filipino: malaya, española, norteamericana y diversas culturas indígenas.

Imagen del vídeo NAZARENO NEGRO, Sally Gutierrez, 2007

Listen! Entrevistas a Ciudadanos filipinos, (2009), una colección de entrevistas con intelectuales filipinos que han optado por quedarse en su país a pesar de la dificultades que esta decisión pueda conllevar. Seis de las entrevistas se editaron como parte de la publicación Filipinas. Arte, identidad y discurso poscolonial (CASA ASIA, editado por Juan Guardiola).

Imagen del vídeo LISTEN!, Sally Gutierrez, 2009

Imagen del vídeo NAZARENO NEGRO, Sally Gutierrez, 2007

Organ Market (2009). Mientras el mundo occidental cierra sus fronteras a la inmigración y recrudece las intervenciones militares en el resto del mundo, el cuerpo «natural» de millones de hombres y mujeres occidentales es transformado con tecnologías que, siguiendo la misma lógica obsesiva por la seguridad, lo protegen de cualquier riesgo o enfermedad, incluida la propia muerte. Los trasplantes de órganos son servicios fácilmente accesibles en los países occidentales. Pero ¿cuál es su verdadero coste humano, social y económico? ¿Qué impacto producen a escala global? Organ Market es un vídeo documental sobre el mercado de órganos en Filipinas, donde los vecinos del distrito de Tondo, uno de los más pobres de Manila, venden sus riñones y sus córneas a intermediarios que, a su vez, los venderán a a clientes internacionales.

Imagen del vídeo ORGAN MARKET, Sally Gutierrez, 2009

Bolsas y zapatillas justas (Fair Bags and Slippers) 2006 El video es parte de una instalación que consta de un puesto de venta con un vídeo incorporado de 12 minutos. Las bolsas y chancletas recicladas se hacen a partir de sobres de bebidas de plástico y aluminio usadas. La recogida de miles de sobres de basureros y de colegios es un trabajo de gran impacto medio-ambiental, a la vez que genera trabajo -desde recoger los sobres, limpiarlos, coser las bolsas, hacer la chancletas- justamente remunerado. El video muestra esta economía alternativa sostenible presentado el contexto, los paisajes locales y las familias haciendo las bolsas y chancletas.

 ${\it Video-instalación FAIR BAGS \& SLIPPERS. Sally Gutierrez, 2006}$

28014, Madrid. España

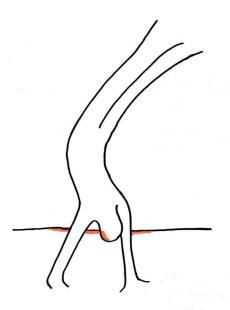
Tfno.: (+34) 914293448 / 676723819

www.formatocomodo.com galeria@formatocomodo.com

EQUIPO

Coordinacion y producción: Galeria FormatoComodo Maquetación: gráfica futura Agradecimientos: Susana Blas, May Datuin, Preda Foundation, Cesar, Gaba, Diego, Juan, Pilar y Mayte.

Serie "Orange Diary", 1998-2011 Dibujo. Sally Gutierrez.

The horizon is wrong