otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

Entrañables

Lorena Méndez Barrios*

Nosotras

En la primera revisión de la escritura de mi tesis doctoral en arte y educación, el tribunal de la Universidad de Barcelona, me mandó una carta donde se mencionaba que mi investigación tenía una **escritura subversiva**. Ofendida, pensé en no terminarla y olvidarme de cerrar un largo ciclo y titularme de mi último programa de doctorado. Me comuniqué de inmediato con la tan amada Francesca Gargallo.

Cuando hablábamos, Fran como le decíamos sus amigas, me miraba con esa concentración emocional de quien se conecta profundamente con la persona que tiene enfrente. Y ese día que estaba enojada y ofuscada, me convenció de terminar la investigación de mi tesis y utilizar un lenguaje académico. Entonces, me imaginé un tejido fino entre mi propia narrativa feminista y el diálogo con algunas autoras y autores. Lo había podido hacer antes en la tesis de maestría. Pero sentía que la lucha y la resistencia de un proyecto artístico de intervención social, no tenían el lugar que merecían en un lenguaje que no fuera libertario.

Mi trabajo artístico-activista es subversivo porque desde que salí joven de la casa de mi madre, lo hice porque no podía seguir el modo de vida que otras personas habían establecido para una mujer. Desde adolescente me imaginaba historias, inventaba otra realidad para mi con mis amigas. Y dejé la casa familiar para sobrevivir emocionalmente y

* Lorena Méndez Barrios es activista feminista, artista visual y profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Ciudad de México. Cofundadora de la colectiva La LLeca.

DEYCRIT Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

cambiar mi historia. Empecé transformando los vínculos de interrelación impuestos en un orden político, social y moral. Fran agitaba sus manos en silencio antes de responder a mis ideas desordenadas que surgían de mi fuerte temperamento y de una profunda emoción. Después de atravesar alguna situación singular con un grupo de adolescentes o mujeres jóvenes con quienes desarrollaba alguna propuesta artística, me acercaba a Francesca después de haber tenido una experiencia de mediación con un grupo de adolescentes mujeres en reclusión. Después de intervenir y acompañar a alguna joven mexicana después de su detención en un lugar de encierro. Después de meses de gestión penitenciaria, llegar al lugar y estar frente a las custodias o policías, poner el piso de terreno donde sucederá aquello que hemos esperado por meses. A diferencia de otros grupos de personas, no podemos tocarles y lo siento de inmediato. Sólo puedo mirarles, hacer y que la performance detone sensaciones, sorpresas y emociones antes no sentidas. Mi compañera Rocío Nejapa y yo del proyecto La LLeca iniciamos juntas el tan esperado encuentro. Pelando una naranja, escribimos frases en pedazos de cáscara: resistencia, rabia, deseos, silencio, etc. mientras contando nuestra historia con esa rabia que me caracteriza. Luego masticamos los pedazos de cáscara para luego escupirlos y hacer una ruta en el piso. Posteriormente entramos con nuestros cuerpos a hacer danza con ellas, inventando una coreografía para estar tan cerca de ellas que puedan sentirnos y nosotras sentirlas. Es una especie de batalla en los abismos, siento la vibración de sus pulsos acelerados cuando logran salir de ese infierno inconsciente y empieza la conexión, el flujo energético. Estamos Rocío y yo enfrentándonos a las profundidades de la subjetividad al infierno patriarcal que ha dejado huella y miedos en las jóvenes compañeras. Hemos vencido una vez más cuando al final antes de irnos nos abrazan como si fuéramos entrañables.

Hacemos y hago mediaciones en lugares donde la violencia es constante, brutal y el patriarcado feroz. Busco señales de luz para construir caminos, un paraíso posible durante el tiempo que estamos juntas y que sea un boceto del camino que puedan andar

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

las personas, o tomar aire para sobrevivir. Trazamos una realidad para el respiro del alma, para el encuentro de los espíritus.

Francesca Gargallo me conoció por mi trabajo de performance iniciado en México en el año de 1996. A Fran y a mí nos unía esa fuerte rebeldía además de encuentros intensos donde compartía con ella sobre las dificultades de un proyecto continuo de veinte años llamado “La LLeca”.

La LLeca es un proyecto artístico independiente de intervención y acompañamiento con grupos de mujeres, jóvenes, migrantes, personas en situación de encierro, estudiantes y grupos de la diversidad sexual. Nace del deseo de no morir en la invisibilización. Como antecedente está mi historia que se conecta con la historia de tantas personas en una sociedad sumamente enferma. Iniciamos la propuesta Fer Cari Fuentes y yo en el año 2004 en la Ciudad de México en un reclusorio varonil de Sta. Martha Acatitla. Son las prácticas artísticas, la performance, los feminismos, el trabajo con las emociones, los saberes situados y una profunda ternura nuestras herramientas que nos permiten trazar realidades posibles en espacios muy complejos. Lo hacemos con nuestros cuerpos y cuerpos que han sido forzados a no sentir y a anular sus afectos violentándose a si mismos y a las otras personas (en su mayoría mujeres).

DEYCRIT Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

Imagen 1. Intervención artística. La LLeca. Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Martha Acatitlá. Ciudad de México, 2015

En La LLeca, el deseo, la imaginación y un fuerte trabajo energético posibilitan la invención continua de actos que detonan una serie de emociones y sensaciones que recorren los cuerpos frente a las dificultades en contextos violentos. En un país como México con la desorganización de sus instituciones. La poca respuesta del Estado ante la instalación del crimen organizado y su nueva forma de organización política, económica y social propia de la mutación del capitalismo. El cotidiano del narcotráfico y los riesgos de la vida en el día a día son el contexto en donde iniciamos las propuestas de La LLeca.

La performance en La LLeca toma por sorpresa a hombres y mujeres de diferentes edades, los descoloca para situarlos posteriormente en el lugar del reconocimiento, la atención personal en colectivo y un cuidado atravesado por la ternura. Es a través de la acción libertaria, el juego y la coreografía que resistimos frente a los mandatos de género y a la construcción de lo denominado “masculino” en contextos violentos.

DEYCRIT Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

Imagen 2. Intervención artística. La LLeca. Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Martha Acatitlá. Ciudad de México, 2016.

Francesca era capaz de sentir como se agitaban mis pensamientos dando brincos de un pensamiento a una idea, de una pregunta a la acción y de esta a la emoción. A momentos yo bajaba la voz para contarle sobre aquello que no acostumbro hablar del mundo interior de quienes *viven la cárcel* y tienen conmigo una fuerte complicidad afectiva. Comprendimos juntas que la performance en La LLeca está atravesada por la práctica feminista y la extensión del tiempo sobre la consciencia

> …es decir la afectividad y la humanización de otra persona, como co-sintiente de los sucesos de la vida…la acción artística-cultural…sus significados estéticos, pone en juego los cuerpos, como toda performance, pero se alarga en el tiempo para permitir que los y las involucradas se apropien de las trastocaciones de las imágenes y conceptos de sus cuerpos sexuados en relación con todos. (Méndez, 2020, p. 271)

DEYCRIT Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

Imagen 3. Intervención artística. La LLeca. Reclusorio de Mujeres en Santa Martha Acatitlá. Ciudad de México, 2019.

Imagen 4. Intervención artística. La LLeca. Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Ciudad de México, 2017.

DEYCRIT Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

Francesca leía mi rabia mientras yo imaginaba la siguiente performance y la posibilidad de dislocar la brutal realidad. Era capaz de traducir el enjambre de pensamientos e ideas enredadas en mi cabeza. Como aquel día que llegué a su casa para contarle la importancia de la performance "El Viaje Fantástico" del año 2017 y los propósitos de su creación. Me detuve en aquella imagen que me acompañó varios años.

Era la primera semana que estaba instalándome en uno de los reclusorios más poblado de NuestraAmérica, ubicado en la zona norte de la Ciudad de México: El RENO como le dicen las personas que lo conocemos y estamos vinculadas al lugar de alguna forma.

Fue hace once años que caminé por la prisión y el pasillo más largo que comúnmente llamamos "el kilómetro", porque recorre el muro que está a lo ancho de la prisión. Llegué hasta la cancha de futbol; un espacio descuidado y lleno de polvo. A un lado de la cancha, vi una especie de pileta vacía con lo que parecían pedazos de trapos tirados o pedazos de uniforme de los presos, de color beige. No alcanzaba a ver con claridad. Entonces, me acerqué y me di cuenta que había personas que estaban tiradas sobre el piso. Cuerpos apenas delineados por la falta de peso, fuerza y energía. Parecían algunos inconscientes, desmayados o dormidos. No pude seguir mirando y de inmediato, nerviosa, me di la vuelta y cambié de dirección. Caminé rápido por donde venía. Me impresiono mucho lo que había visto y sentí una fuerte presión en el pecho.

"El Viaje Fantástico" nació de mi deseo por imaginar que dentro de un espacio de imágenes crudas y realidad funesta sucede un hecho significativo. Pensé que con algunas de las personas con historias de vida inimaginables podríamos juntas sentir afecto, gozo, ser cuidadosos y poder imaginar otros paisajes fuera de la cárcel. Entonces pensé en invitarlos a viajar conmigo de un lado al otro del kilómetro. Me imaginé una tricicleta que yo pudiera manejar. Sentí mucha emoción porque nunca antes había podido andar en bicicleta. Era una de las cosas que me ilusionaba desde niña pero no lo había podido hacer por temor. De pequeña no estuvo la persona paciente y amorosa que me enseñara. Pero

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

ese día, imaginé la escena, sentí alegría. Tardé tres meses en conseguir el dinero para mandar a construir una tricicleta. Hasta que logré aplicar al apoyo y reconocimiento más importante en las artes en México; el del Sistema Nacional de Creadores, que reconoce la trayectoria artística de artistas en todas las prácticas dentro del terreno de las artes.

Lo obtuve y entonces pedí la tricicleta por encargo a un querido amigo de Francesca; "Checo" que era un joven que formaba parte de los proyectos autogestivos que se desarrollaban dentro de "La Casona". Así llamaba Fran a su casa, el lugar al que no he podido volver desde que me despedí de mi amada amiga.

Antes de salir a un viaje de seis meses, me despedí de Francesca. Decidí viajar, después de que había postergado un par de veces hacerlo, por la salud de mi padre y madre. Estuve a punto de cancelarlo por la salud de Francesca. Pero comprendí en sesión de psicoterapia que debía irme. A Fran le preocupaba que estuviera con mi hijo adolescente en Polonia, desarrollando intervenciones artísticas, durante la guerra en Ucrania. Me conocía tanto…Seguía el ritmo de mi corazón mientras le iba contando aquello que yo pensaba ocurriría durante las acciones. Asentaba con la cabeza y seguía el movimiento de mis manos mientras yo, le iba dando forma a mi imaginación.

Fue un gran día el de la performance de "El Viaje Fantástico" pasados cinco años aún me preguntan en el RENO: - "Lleca, trae la bicicleta". Se refieren a la tricicleta que es de color rojo. Cuando salgo a rodar con ella, mi tricicleta empatiza con las personas, le dicen algún halago y yo sonrío porque conozco la historia de su nacimiento. Cuando Checo me entregó la tricicleta y por vez primera me subí a rodar lloré de emoción porque podía sentir aquello que me había imaginado cuando veía a las personas pasear por la calle. "El Viaje Fantástico" me permitió cumplir un sueño. La "trici" como me gusta llamarla, cuando la probé subiéndome por vez primera, estaba llorando emocionada al sentir aquello que antes me había imaginado, pero me di cuenta que se iba de lado. Entonces Checo se la llevó para repararla. Comprendí que no era lo mismo arreglar bicicletas, que construir una, pero había querido apoyar a los compañeros en su proyecto.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

La gestión para poder transportar la tricicleta, me llevo un mes, pero logré que me llevarán con ella en un camión especial hasta la entrada del reclusorio. Entré desde la calle manejándola hasta el primer retén hacia el interior del lugar.

Los guardias llamados “custodios” me miraban con sorpresa. Me esperaba en la entrada el jefe de custodios quién ya había sido avisado por el director de la cárcel. Llevaba un vestido que había diseñado Eugenia, amiga querida de La LLeca, joven sensible y talentosa que se formó en diseño y alta costura. Mi vestido había sido confeccionado con pedazos de tela de camisetas de compañeros presos del RENO con quienes había hecho una performance un mes antes. ”Borrando Secretos” la hice con mi compañera de La LLeca; Brenda Ríos que se había formado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. La performance era un ritual sobre la psico-genealogía y un juego con gráfica, dibujo y delineado sobre el cuerpo.

El Viaje Fantástico

Llegué a la prisión subida en la tricicleta roja. Me acompañaban dos de mis compañeras de La LLeca. Sentí de inmediato la sorpresa de quienes me vieron entrar por la reja principal de la cárcel. Traíamos varios ramos de flores para la performance.

Cuando llegué al kilómetro de la prisión tomé hacia la zona que me había impresionado. Se acercaron algunos hombres a la reja que nos separaba y los saludé. Les compartí mi deseo por llevar a algunos hacia el otro lado del kilómetro. Entonces varios me miraron sin poder decirme nada. Me parecía en ese momento que el tiempo pasaba muy lento.

DEYCRIT Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

Imágenes 5 y 6 El viaje Fantástico

Esperé a que alguno decidiera hacer el viaje y pasar hacia el lado donde yo estaba. Les entregaba las flores y sonreían con timidez. A algunos les leí al oído un poema cuando ellos manejaban. Y cuando yo iba en el volante cantaba. Me sorprendió uno de ellos que

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

me dijo que tenía un libro y quería leerme. Al principio los recorridos me hicieron sentirme como si danzara en el aire con ellos.

Imagen 7. Intervención artística y Performance “Borrando Secretos”. La LLeca. Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Ciudad de México, 2017.

Después de encontrarnos con un amplio grupo de presos en un espacio común, hablamos sobre algunos de los malestares de nuestra vida y cómo mucho de lo que nos pasaba era parte de lo que había en nuestro inconsciente, vinculado a secretos de nuestra familia.

Formamos un gran círculo en el espacio y tuvimos una escucha activa, afectiva y respetuosa que permitió profundizar sobre temas personales. Posteriormente escribíamos aquello que deseábamos borrar del inconsciente y con ayuda de agua y frotando algunas partes del cuerpo entre nosotros, lográbamos borrar lo que habíamos escrito. Ese día para finalizar la performance, los compañeros de La LLeca traíamos unas camisetas con la

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

imagen de “Una rota para muchos descosidos” (2015), entonces les pedí que intercambiáramos camisetas.

El propósito era llevarme ropa de los compañeros para confeccionar un vestido y volver con ellos con una performance. Y así sucedió. Durante meses el aroma del lugar se conservaba en la ropa que me había llevado. Mi habitación olía al RENO y también la casa de Eugenia, mi amiga diseñadora cuando llevé los pedazos de tela con que fabricamos el vestido que usé en “El Viaje Fantástico”.

Imagen 8. Intervención artística y Performance “Borrando Secretos”. La LLeca. Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Ciudad de México, 2017.

Lo íntimo

Con Francesca empecé a reflexionar sobre cómo compartir en la escritura formas y maneras de unir mis deseos a un proyecto que apunta constantemente hacia la construcción de actos afectivos libertarios y momentos de resistencia con una profunda

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

ternura que dislocan la podrida realidad. Sabíamos que era a través del relato que mi palabra tenía la fuerza de una experiencia robustecida bajo un sinfín de situaciones difíciles en los contextos patriarcales hegemónicos. Soy una mujer de clase media que se cuestionó siendo muy joven ¿Por qué grupos de personas fueron separadas de la sociedad en lugar de recuperarlas? No era la única pregunta que me hacía en aquellos años. Tampoco comprendía por qué había personas que no participamos en la organización de una sociedad que poco tenía de justa y de pacífica. Y la pregunta que sigo haciendo cuando llego por vez primera a un grupo para desarrollar la intervención, es por qué seguimos las normas que todas las instituciones han establecido. Pongo primero el piso político de lo cotidiano. Vivimos en un mundo de relaciones de poder, dominación e infelicidad. Sólo una parte de la población mundial puede gozar de un bienestar social y económico sometiendo y explotando a la otra parte de la población. Poner esta realidad con los grupos en el centro de la intervención artística por medio de la performance es una de las primeras partes de los encuentros de La LLeca.

En mi primer trabajo formal de investigación sobre mi producción artística, me decidí a escribir en primera persona del singular y otras veces en la primera del plural. Uno de los propósitos de las primeras intervenciones artísticas feministas fue compartir mi rabia, mi enojo y mi resistencia en colectividad a través del juego, el dibujo, la fotografía, el collage, la pintura, la gráfica, la danza y la performance. Una parte de la historia personal estaba presente en cada propuesta. Y la nombré desde el principio de mi trayectoria artística; **la propia historia,** refiriéndome a una serie de sucesos contextualizados en un espacio y en un tiempo que le dieron forma a una lucha constante y una resistencia particular. Esta lucha y resistencia están presentes en el desarrollo de las prácticas estéticas y artísticas rebeldes que forman La LLeca. Cada propuesta está atravesada por una aguda sensibilidad que genera una comunicación interpersonal particular, basada en la mirada de los cuerpos como una masa sintiente, el tierno recorrido por las texturas de las pieles a través de movimientos algunas veces fuertes y otras sutiles. La pasión por el color y el olor de las

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

formas en el acto de reconocernos semejantes con dolores. Un aroma fuerte, suave o tibio en el armado de un acto que desarticula la realidad de un contexto carcelario para construir un espacio para la sanación en grupo.

Imagen 9. Intervención artística y Performance Lorena Méndez “Mi cuerpo, nuestra casa”. Praga 2018.

Fran seguía el ritmo de mi corazón mientras le iba contando sobre la intervención y la creación. Comprendía cuando le explicaba los lazos entre encontrar soluciones en un taller de experimentación plástica y mediar un conflicto en una frontera, la calle o una cárcel.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

Francesca veía la alteración en mi cuerpo mientras me detenía a explicarle los pasos de la invención de alguna acción artística, muchas veces inspiradas en un juego que practicaba de niña. Cuando estar entre mis amigas y amigos era lo único que me separaba de los gritos e invisibilidad que vivía en la casa familiar. Francesca sentía la tremenda energía que me recorría cuando le describía con algunas de las performances al imaginarlas.

Imagen 10 Francesca y Lorena. Fotografía brindada por Lorena Méndez

Una rota para muchos descocidos

En la performance “Una rota para muchos descocidos” del año 2015 en el Centro de Readaptación Social Varonil en Sta. Martha Acatitla delineo un puente entre mi propia historia a través de un relato personal y una intimidad compartida con un grupo de personas presas.

DEYCRIT sur Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

Al inicio de la performance me descubrí los pies, quitándome los zapatos para sentir el suelo de un espacio carcelario donde se han tejido lazos de resistencia, solidaridad y afecto del año 2004 al año 2009, fue el tiempo en que pusimos los cimientos de La LLeca. Para la performance fue importante que no estuviera el personal de seguridad y de vigilancia conmigo, de esa forma podía recorrer el kilómetro principal de la prisión hasta llegar a la zona donde se congregarían para el evento los presos. Caminé sola con un ramo de flores en las manos. Iba pausada, sintiendo las miradas desde la lejanía a través de las ventanas diminutas de las celdas. Llegué al espacio que había elegido y marqué un círculo con las flores. Les pedí que nos colocáramos en un círculo, cuando vi que no era suficiente uno, pedí hacer varios círculos. Empecé a relatar una parte importante de mi historia, cuando era niña. Les miré con suavidad y ellos empezaron a sentirme. Se organizaron para traer un micrófono cuando vieron que había compañeros a lo lejos que estaban mirándonos atentos. Después empezaron a contar varios de ellos lo que sentían al escucharme. Así se desarrolló la primera parte de la performance. En la segunda parte…

> …iba buscando orificios en su ropa que pudiera yo cubrir con un pedazo de tela cortado de mi vestido azul. Como si tuviera un trozo de cielo para cubrir sus vacíos. Con la ayuda de ellos fui cosiendo encima de sus cuerpos. Sus miradas fuertes me seguían por el espacio mientras iba buscando las partes donde cosería un pedazo de tela que cortaba de mi vestido con la ayuda de ellos. Me acercaba mucho a ellos, sentía sus cuerpos tranquilos y percibía en la atmósfera un aire de entendimiento, que es posible porque mi fuerte sensibilidad se enlaza a la parte sensible de ellos, esa parte que se anula después de haber vivido una serie de experiencias con la violencia (Méndez, 2021: 238).

DEYCRIT Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

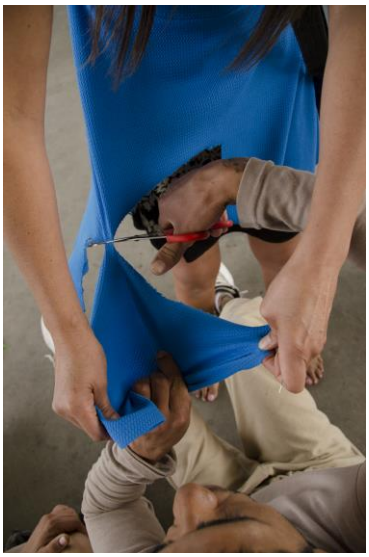

Imagen 11. Performance Lorena Méndez “Una rota para muchos descosidos”. Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Martha Acatitlá. Ciudad de México, 2015.

Imagen 12 Performance Lorena Méndez “Una rota para muchos descosidos”. Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Martha Acatitlá. Ciudad de México, 2015

DEYCRIT Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

Imagen 13 Performance Lorena Méndez “Una rota para muchos descosidos”.Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Martha Acatitlá. Ciudad de México, 2015

Imagen 14. Performance Lorena Méndez “Una rota para muchos descosidos”.Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Martha Acatitlá. Ciudad de México, 2015

DEYCRIT Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

> En la performance de Una rota para muchos descosidos, el código empleado responde a lo que Eco (1980) nombraría la *desviación de la norma* por la provocación al destinatario en cuanto a la acción de interpretar. La performance va más allá de una acción estética y del efecto estético; buscaba, en primer lugar, volver a conectar energéticamente con ese espacio donde habíamos intervenido del año 2004 al año 2009 (Méndez, 2021: 239).

La Dra. Kelly Mendes de la Universidad de Artes Visuales en Goiana en una entrevista del año 2016 sostiene respecto a mi trabajo de creación e investigación con el proyecto La LLeca, que el mismo "apunta la reflexión de dos deconstrucciones. La primera respecto al cambio de mirada que las personas pueden tener sobre quienes están en prisión. La segunda que está atravesada por la presencia y energía de Lorena, descubre un cuerpo con una tremenda sensibilidad y fortaleza. Una *particular sensualidad*." (Mendes, 2016). Puedo decir que esa *particular sensualidad* a la que se refiere la Dra. Mendes se presenta desexualizada para que las personas puedan transitar sobre mi figura y tener sensaciones, emociones y sentimientos profundos.

Kelly Mendes reflexiona sobre aquello que provoca el trabajo de performance en La LLeca, por un lado; la dignificación de los cuerpos de los hombres en encierro y por otro lado la dignificación del cuerpo de mujer a través del contacto sensible y la acción de Lorena Méndez.

La abolición y lo íntimo en mi trabajo era lo que deseaba poder conversar con la adorada Francesca porque su mirada podía ver aquello que envuelven la profundidad de la creación, el acercamiento con mujeres y hombres en prisión, en la calle o en alguna frontera, Francesca podía leerlo: "La creación trasciende la denuncia, burla los límites, es liberadora. Si advertimos el placer, tendremos la fuerza de cambiar las relaciones de opresión" (Gargallo, 2020:15).

Delinear con mi nariz un círculo en un hombro, dibujar con mis pestañas en una mejilla, escribir delicadamente con un codo en una pantorrilla. El diálogo de mis pies descubiertos en la frente de un rostro con los ojos cerrados. Y que esto ocurra en una

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

especie de ceremonia donde la piel habla, el sentir grita y la mirada observa las almas. Con Francesca en La LLeca reunidas en un auditorio o en una casa pudimos presentar un arte político anclado a un desfile de texturas, olores, temperaturas descubiertas a través de la performance, el juego, el ritual y la intervención. “Los sujetos de las emociones que no podían contenerse en los sentimientos de estado produjeron rebeldías ante cualquier intento de domesticación. Así, revelaron que el mundo simbólico de la imaginación, los sentimientos y las emociones están enclavados en lo político” (Gargallo, 2020: 29).

Imagen 15. Performance Lorena Méndez “La No-Novia”. La LLeca. Reclusorio de Mujeres en Santa Martha Acatitlá. Ciudad de México, 2018

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

Imagen 16. Intervención artística. La LLeca.
Reclusorio de Mujeres en Santa Martha Acatitlá. Ciudad de México, 2019.

Bibliografía:

Arellano Jiménez, F., & Méndez-Barrios, Lorena (2022), Cuerpos desobedientes. Terapia, juego y performance, en *LOGOS Revista De Filosofía*, 138 (138), pp. 93–108. https://doi.org/10.26457/lrf.v138i138.3172

Gargallo Celentani, Francesca (2020), *Las bordadoras de arte. Aproximaciones estéticas feministas.* Editores y Viceversa.

Méndez Barrios, Lorena (2021), El anti método La LLeca, propuesta artística de acompañamiento, afectos y cuidados. Una investigación encarnada. In Cardona-Rodas, Castro Carvajal, & Citro (Eds.), en *Pedagogías Corporales*. Universidad de Medellín.

Méndez Barrios, Lorena (2020), La performance y la memoria dilatada en el tiempo, en *Arte y Políticas de Identidad*, *23* (23), pp. 271–284. Recuperado a partir de https://revistas.um.es/reapi/article/view/461251

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos
REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 13, año 12, 2022

Mendes, Kelly (2016), “Impresiones sobre las acciones en la cárcel a través del cuerpo en tránsito de Lorena Méndez: Conexiones entre resistencias”. Facultad de Artes Visuales Unidad de Posgrado de la Universidad de Goiania, Ciudad de Goiania, Brasil.

Moreno, Alejandra (2019), *La rebelión de los afectos. Una deriva del trabajo de la colectiva La LLeca.* [EPub]. Ciudad de México. PAC Patronato de Arte Contemporáneo. Recuperado a partir de https://archive.org/details/la-rebelion-de-los-afectos

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional