





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE ARTES

**ALMAS RECONFIGURADAS**  
ESENCIAS FRAGMENTADAS DE UN PRESIDIO

TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO  
EN ARTES PLÁSTICAS  
PRESENTA:

MONSERRAT BENÍTEZ SÁNCHEZ

MODALIDAD : EN OBRA ARTÍSTICA

DIRECTOR: L. EN A.V. ARMANDO GÓMEZ MARTÍNEZ

ASESORES:

M. EN A.V. ALFREDO PABLO LIONE BALDONI

M. EN A.V. BERNARDO EDUARDO BERNAL GÓMEZ

FEBRERO 2013.

*Dedico este trabajo a mis padres y hermanos por todo el apoyo  
incondicional en todo momento.*

*Y a toda mi gente que creé en mi y me ha apoyado hoy y siempre...*

# INDICE

1. El Arte en las prisiones de México
    - 1.1. El palacio de Lecumberri  
Contexto de la primera cárcel en México
      - 1.1.1 David Alfaro Siqueiros
      - 1.1.2. José Revueltas
    - 1.2. De presuntos culpables
      - 1.2.1. Patricia Aridjis. “Horas Negras”
      - 1.2.2. Pericles Lavat. “Aquí estuvo su padre putos”
      - 1.2.3. Ricardo Alt. “Des”
      - 1.2.4. Carlos Aguirre. “The usual suspects”
  2. Almas Reconfiguradas. Esencias fragmentadas de un presidio
    - 2.1. El arte otra posibilidad para reintegrarse
    - 2.2. Encuentro y recolección del material resignificando de la esencia fragmentada de un presidio
  3. La esencia de un presidio
    - 3.1. Destilar revelar, hacer surgir lo oculto
- Conclusiones            Anexos            Montaje de la obra
- Bibliografía.

# 1. El Arte en las prisiones en México

El preso es como un diamante puro, que antes de que cayera a la fosa de la letrina brillaba intensamente,

¿Cómo puedes recuperar ese tesoro perdido?

Arriesgándote a sacarlo de la fosa de la mierda, limpiarlo aunque te ensucies las manos, limpiarlo para que vuelva a brillar como antes y su valor siga siendo incalculable igual que el tuyo.

*Recluso Jorge Pedraza Cabrera.*

1.1. El palacio de Lecumberri  
Contexto de la primera cárcel en México



En México hay una gran variedad de proyectos de artistas plásticos y visuales que han trabajado como propuesta de producción visual, la cárcel. Dichas obras artísticas abordan distintas perspectivas de cómo es este contexto, de tal manera encontramos proyectos que van desde la mirada social, lo íntimo y la vivencia emocional, explorando las experiencias que se generan dentro de este lugar. Lo que cada artista aporta sobre esta temática en las artes plásticas y visuales, brindan un acercamiento que corresponde a lo desconocido, que es: estar preso. Trabajando con las nociones de tiempo, espacio y de lo íntimo a lo público.

Como un antecedente inmediato, donde la creatividad se comenzó a desbordar, tomo como ejemplo la cárcel mas famosa de México: "El Palacio de Lecumberri". Nombre que se le da por el apellido de descendencia española del antiguo propietario de las tierras en donde se construyó, en el período de gobierno del presidente en turno Porfirio Díaz.

Al inicio la cárcel tenía ocupación de preventiva, en donde los presos esperaban su sentencia y una vez dada ésta, el destino más común para los condenados era la prisión de las Islas Marías. Con el tiempo, Lecumberri entró en función de

cárcel, conocida popularmente como "El palacio negro de Lecumberri", se le agregó el vocablo "negro" por toda la carga política, social y cultural que arrastraba este lugar, todo un significado de dolor, impotencia, negligencia, burocracia y corrupción de quiénes han sido pioneros en la forma de estructurar el sistema penitenciario del país.

El "Palacio negro", estaba dividido en diferentes áreas para clasificar y tener un "mejor" control de los internos. La zona mas relevante por los personajes que se encontraron en ella, fue el área de los presos políticos, personajes como: David Alfaro Siqueiros, William Burroughs, Ricardo Flores Magón y José Revueltas por mencionar algunos, quienes dentro de su estancia realizaron diferentes manifestaciones artísticas que abordan su experiencia carcelaria. Son obras totalmente vivenciales, todo un significado de lo que implica estar preso.

En 1976 Lecumberri termina como prisión y en 1982 se convierte en el Archivo General de la Nación (AGN), con un contenido de escritos y fotografías de archivos originales de la historia política de México, hace dos años en el 2011 se estableció como museo y centro cultural. Lecumberri encerró historias de muchos personajes, de crímenes y vivencias de una época caótica en México, que ha hecho del "Palacio negro", la primera y mas famosa cárcel de nuestro país. Estas historias de este gran lugar ahora se encuentran plasmadas en documentales, libros y en el cine.

Por lo anteriormente mencionado, considero importante señalar, al inicio de este capítulo, la creación alrededor de la vida en la cárcel, en un primer orden de ideas abordaré a dos ilustres internos en la época penitenciaria de Lecumberri: el artista plástico David Alfaro Siqueiros y el escritor y activista político José Revueltas. Dos artistas que adaptaron su producción creativa en su condición de encierro.

### 1.1.1. David Alfaro Siqueiros



David Alfaro Siqueiros (1896-1974), quien estuvo preso en cuatro ocasiones en el palacio de Lecumberri, de joven participó en la guerra de la revolución, comenzando como soldado raso hasta llegar a ser subteniente, después deserta del ejército al que pertenecía, integrándose inmediatamente a una red activista de izquierda. Años más tarde siendo ya un artista se alista como voluntario para apoyar al ejército republicano en la guerra civil española, llegando al rango de sargento. En los años posteriores D. A. Siqueiros se concentro en su producción artística, sin dejar de ser un activista en el Partido Comunista Mexicano.

En 1959 a la edad de 63 años, el muralista llega a Lecumberri como preso político por el delito de “disolución social”, a su ingreso le asignaron la celda número cuarenta, la cual utilizó como estudio para continuar pintando y así poder seguir teniendo un ingreso económico para él y su familia, elaborando pintura de caballete. También utilizó su celda como oficina para ayudar a sus demás compañeros, ya que otro de los internos que se encontraba en Lecumberri era abogado y el les brindaba asesorías legales para asistir a sus procesos penales.

En 1960 siguiendo en "El Palacio Negro", D. A. Siqueiros elaboró un mural titulado "Licenciado no te apures", el cual describe de manera sarcástica lo que es el proceso judicial que llevaban los presos de Lecumberri, un procedimiento tan nefasto y lento; cuestiones, que el pintor utilizó como motivo para una gran cantidad de oleos y grabados sobre las realidades que se viven en la cárcel, como menciona Carlos Monsiváis: *“deja constancia de un método inmejorable de resistencia psicológica a las opresiones del cautiverio: la creatividad”* (Lagunas, E. y Sierra, L., 1997, p.5). Hacia el año de 1964 el artista sale libre.

### 1.1.2. José Revueltas



José Revueltas (1914-1976), escritor y activista radical de la izquierda mexicana, hacia el año del 1968 a la edad de 54 años, vive una terrible temporada que lo lleva a consolidar maravillosos escritos por sus experiencias que vivió en una época caótica de México. Participó como escritor en el comité organizador de juegos Olímpicos XIX y es él quien decide en ese mismo año, por sus ideales radicales, estar de tiempo completo en la lucha estudiantil, confrontando el gobierno del presidente en turno Gustavo Díaz Ordaz.

José Revueltas nos describe sus vivencias en cartas y manifiestos que realizó durante el movimiento estudiantil, que culminó con la matanza de estudiantes del 2 de octubre del año 1968, en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco.

En el mismo año sus acciones políticas, lo llevaron a ser preso de Lecumberri; fue condenado a 16 años de prisión, por diez delitos. A su ingreso emprendió su gran obra de arte carcelera, que describe y narra su experiencia de lo que es estar preso, con "El apando", una novela corta pero exquisita, que narra la realidad de lo que se vive en la cárcel, a partir de tres personajes: "El Carajo, Polonio y Albino", quienes vivieron la terrible experiencia de estar en

la celda de castigo "El apando", que es otra de las áreas mas trastornadas y representativas de una cárcel, una celda de castigo, para los presos que desobedecen o cometen faltas a las reglas establecidas por la prisión, en donde se les encierra por días ó meses, con una alimentación decadente, sin luz, sin baño, sin ventilación, en la mayoría de los casos desnudos, y torturados. En 1975 "El apando", llega al cine mexicano con la dirección de Felipe Cazals. José Revueltas es liberado dos años después de su detención.

En 1941 escribe "Los muros de agua, Islas Marías", por su primera reclusión en 1929, por realizar una huelga de hambre como protesta.

Sus escritos versaban principalmente sobre la cultura e historia política del país y se caracterizan por ser de índole radical. J. Revueltas también fue distinguido con el premio de literatura Xavier Villaurrutia, el mismo que le fue suspendido en 1969 tras su ingreso a Lecumberri.

José Revueltas, consigue retratar la vida de un interno penitenciario a través de la experiencia de estar cautivo y como lo menciona Carlos Monsiváis: *"el despliegue de dones o aspiraciones artísticas en la cárcel siempre ha sido respuesta a las tensiones, la desesperanza y la melancolía del aislamiento obligatorio, crear."*

(Lagunas, E. y Sierra, L., 1997, p.5).

En un segundo plano, en el siguiente subcapítulo analizaré la obra de otros cuatro artistas mexicanos, que desarrollan proyectos artísticos con el motivo de la vida en la cárcel, pero en esta ocasión, los artistas analizarán este contexto desde a fuera, es decir, como observadores.

### *I.2. De presuntos culpables*



En el México actual la experiencia de la cárcel sigue dando pauta a que siga siendo un foco de investigación para las disciplinas visuales. Tentativas que provocan que artistas plásticos y visuales sigamos enfocando nuestra mirada a esta problemática, realizando propuestas artísticas a manera de encontrar el ingreso al contexto del preso y así poder extraer toda la información necesaria y realizar obras artísticas que develan la experiencia de estar preso. El artista ahora crea los puentes entre dos espacios y tiempos, del civil, libre, el cuerpo visible y el interno, el cuerpo invisible.

En el año 2009 en la ciudad de México, en el Museo de Arte Moderno (MAM), se presentó la exposición "Presuntos Culpables", una exposición colectiva de artistas mexicanos que nos exhibieron diversas perspectivas de lo que implica estar preso en las diferentes cárceles que se encuentran en la ciudad de México, la varonil, la femenil y la juvenil, con trabajos procesuales manifestadas en instalaciones, fotografías, vídeos, arte sonoro, arte objeto, escritos, dibujos, etc. Participando artistas tales como: Pericles Lavat, Carlos Aguirre, José Antonio Vega Macotela, Patricia Aridjis, Rogelio Sosa, el colectivo La Lleca, Teresa Margolles, Santiago Sierra, Los Rashes, Verónica Macias, y Vida Yovanovich; y en documentales: Roberto Hernández, Guadalupe Miranda, Naomi Rincón Gallardo, Laboratorio Expresión Independiente, A.C.

Una exposición muy dinámica y completa al permitir al espectador con todos los sentidos conocer el ambiente y acercándolo a la experiencia de lo que implica estar preso, ofreciendo diferentes puntos de vista para esta temática. De tal forma, es que escojo cuatro artistas de esta exposición, para ejemplificar la mirada exterior sobre el cuerpo disciplinado.

### 1.2.1. Patricia Aridjis



#### "Horas negras"

Patricia Aridjis, una artista visual activa mexicana, que trabaja como foto-periodista independiente, con una gran trayectoria artística en donde ha participado en cuarenta exposiciones colectivas y catorce individuales, ha ganado en dos ocasiones en proyectos culturales el FONCA (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes) y ha recibido el primer lugar en la V Bienal de foto periodismo.

La serie que presento en la exposición, una serie en fotografía de tipo documental, que le permitió elaborar una obra intitulada "Horas negras", en el 2004, que es un ensayo fotográfico sobre las mujeres en prisión en el reclusorio femenino Santa Marta Acatitla, México, D.F., (fig.1, fig.2, fig.3). Un trabajo meramente íntimo y descriptivo que muestra la vida que llevan las internas de dicho penal. Patricia Aridjis en este trabajo nos muestra como ella se involucró de una forma íntima al cotidiano de las reclusas, construyendo lazos de afecto con las internas para poder mostrar las vivencias tan personales que tienen esas mujeres y a su vez, develar la esencia femenina en lugares y situaciones adversas.

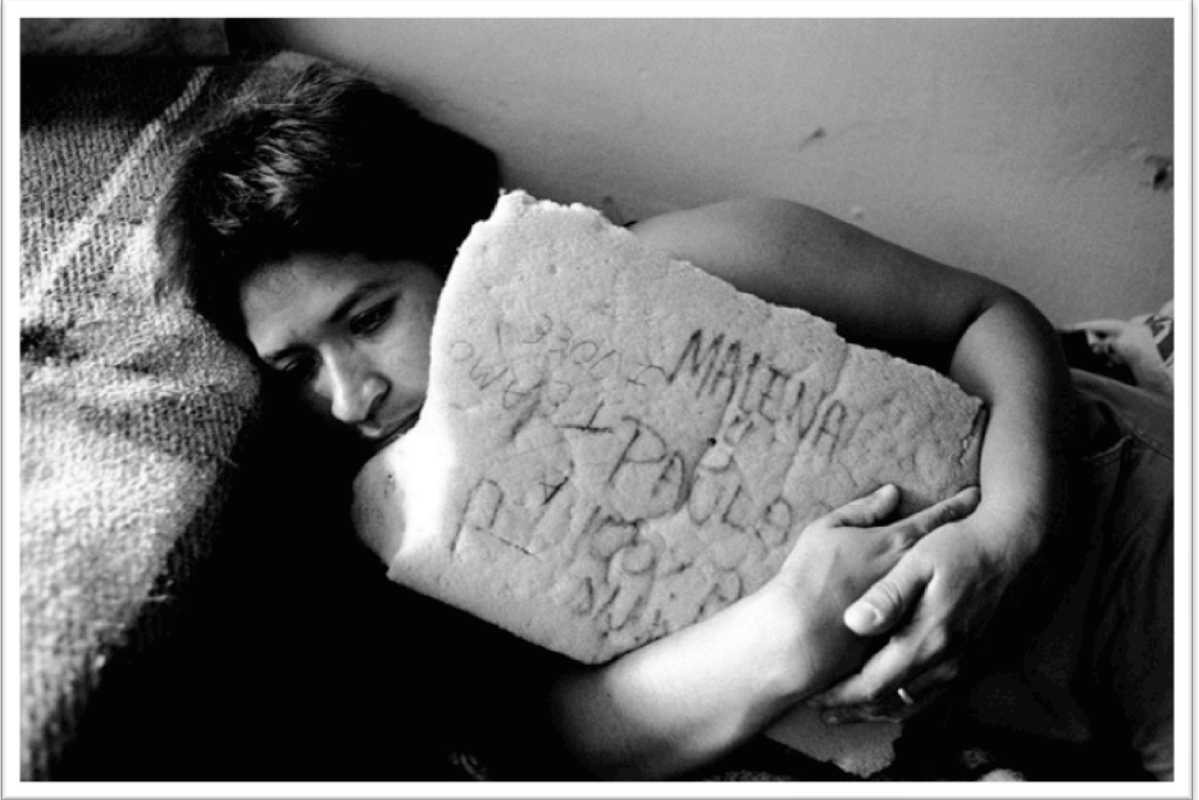
Esta serie fotográfica nos permite apreciar los vínculos que la autora generó con las internas y nos enseñó una faz íntima y no antes vistas de la forma de vida de las mujeres en prisión.

“La cárcel de mujeres encierra cientos de historias tristes, historias de abandono, de maltrato, de amores incondicionales; historias contadas una y otra vez como una letanía dolorosa que no se puede olvidar”

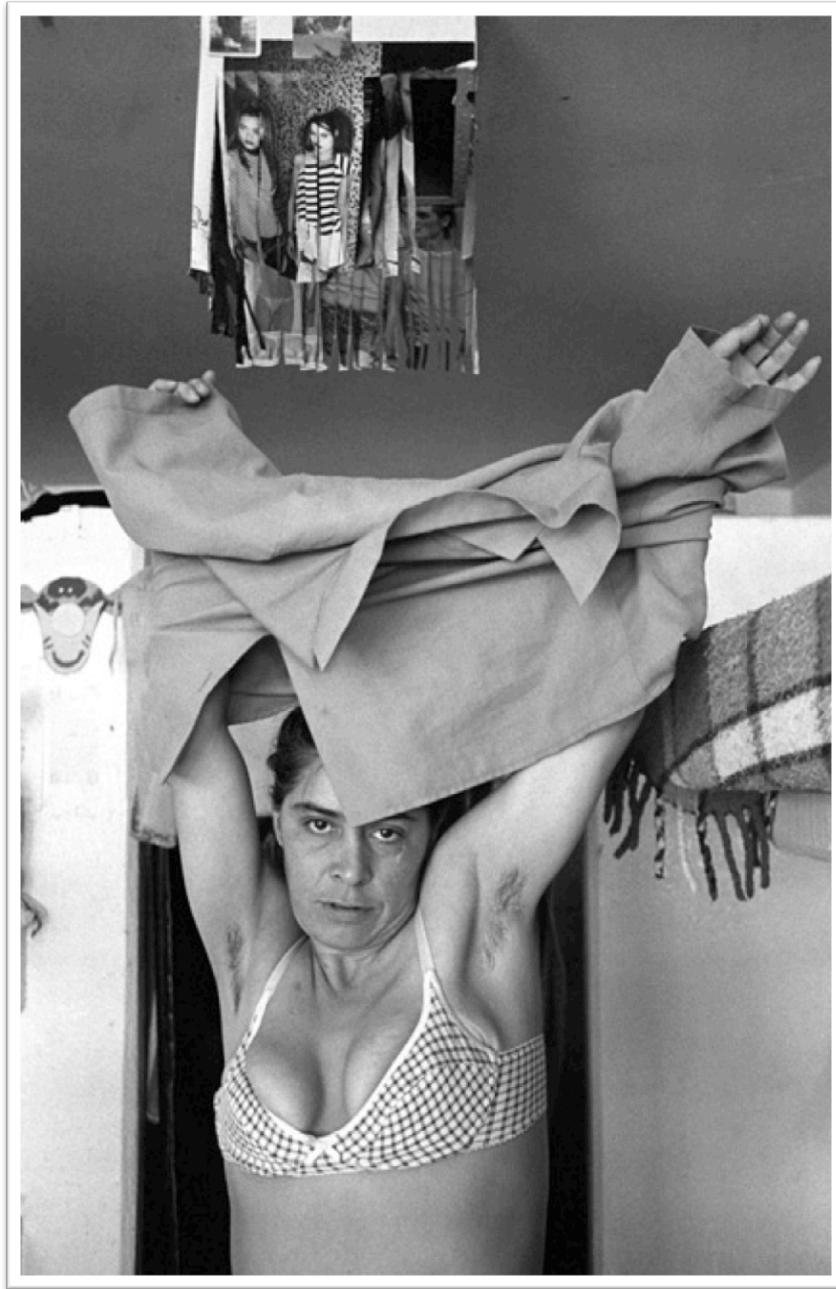
(Aridjis, P. 2004)



1. Patricia Aridjis, *"Horas negras"*, Reclusorio Femenil Santa Martha Acatitlan México, D.F. 2004.



2 Patricia Aridjis, *"Horas negras"*, Reclusorio Femenil Santa Martha Acatitlan México, D.F. 2004.



3 . Patricia Aridjis, *"Horas negras"* , Reclusorio Femenil Santa Martha Acatitlan México, D.F. 2004

### 1.2.2. Pericles Lavat

~~\_\_\_\_\_~~  
"Aquí estuvo su padre putos"

El artista mexicano Pericles Lavat, quien tiene una trayectoria con más de veinte años como fotógrafo y ha realizado estudios en Europa, además de publicar ensayos de Arte y Fotografía, en diferentes medios como "Excélsior", "La Jornada" por mencionar algunos. Nos presenta una propuesta que estructura una mirada a partir de lo exterior de la experiencia de estar en la cárcel, como lo muestra en la serie "Aquí estuvo su padre putos", en el año 2002. Donde P. Lavat llevó a cabo un registro fotográfico de los espacios carceleros abandonados de la Ciudad de Cuernavaca, Edo. De Mor., de la cual su población de internos fue desalojada y trasladada a una prisión nueva en Atlacholoaya, Morelos, (fig.4, fig.5, fig.6). En este caso, el artista P. Lavat, realiza un proyecto fotográfico, donde no se genera una interacción ni conexión física ó vivencial con los internos, sino con el espacio que alguna vez albergó al mundo de los reclusos. "Uno de los ritos del hombre cuando llega a un nuevo sitio, cuando ocupa un lugar, bien sea como habitación o como espacio de trabajo, es elegir un altar. Llenamos las paredes y muebles con objetos que hablan de quiénes y porqué somos." (Lavat, P. 2002)



4. Pericles Lavat, *"Aquí estuvo su padre putos"*, Reclusorio Varonil Cuernavaca Mor.

México, 2002.



5. Pericles Lavat, *"Aquí estuvo su padre putos"*, Reclusorio Varonil Cuernavaca Mor.

México, 2002.



6. Pericles Lavat, *"Aquí estuvo su padre putos"*, Reclusorio Varonil Cuernavaca Mor.

México, 2002.

### 1.2.3. Ricardo Alt

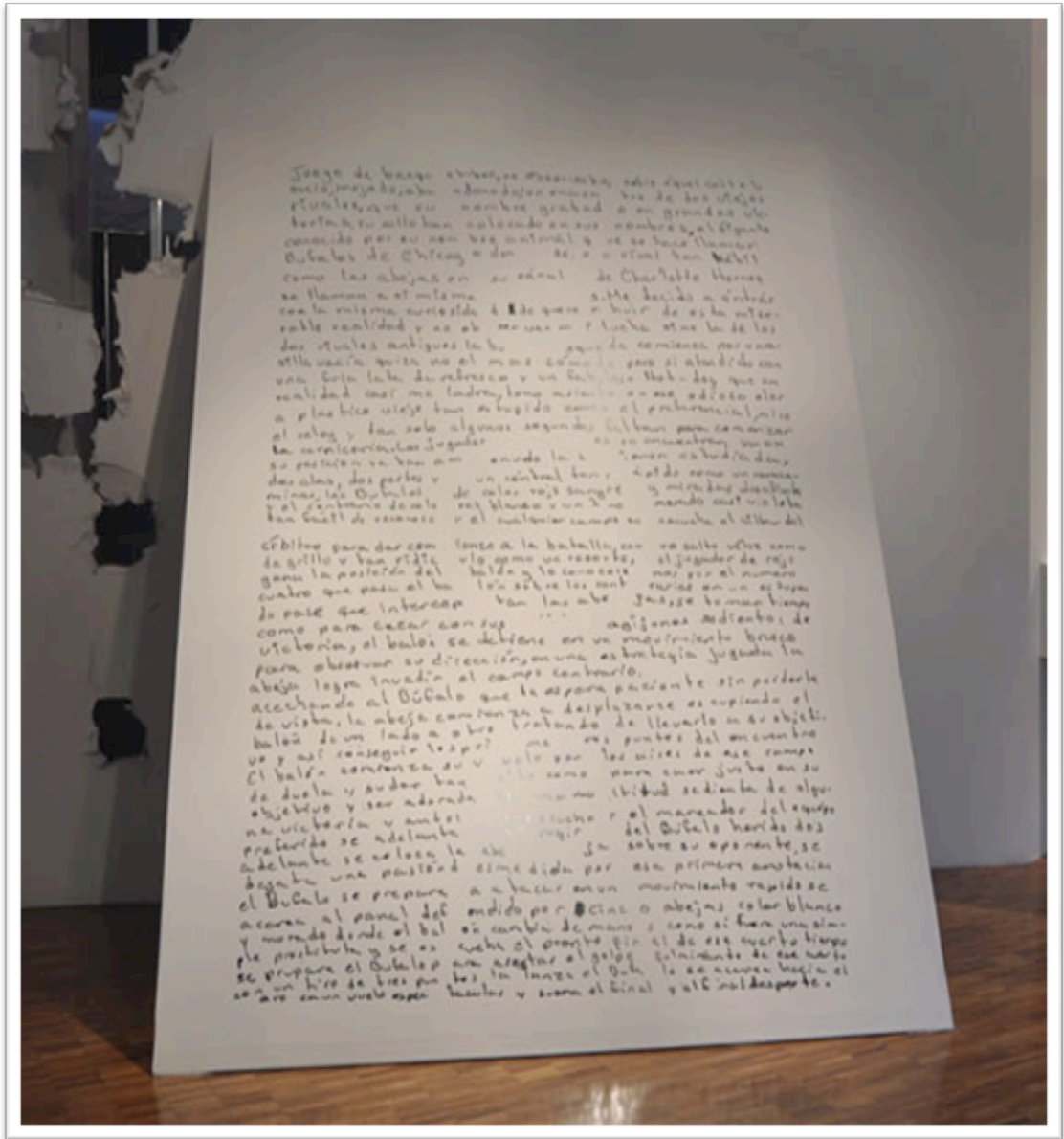


“Des”

La obra presentada por Ricardo Alt, ofrece una gama amplia de lenguajes visuales, dentro del dibujo y la escritura. Sin embargo, una de las características que más me importa hacer énfasis de la obra de R. Alt, es la interacción del autor con los internos, a manera de espía, intercambiando informaciones y códigos de ese mundo interior.

La táctica utilizada por el artista, constó del uso de diferentes ejercicios como registro, para comprender los días que pasan los internos en la cárcel y para conocer los distintos códigos, lenguajes y las leyes con las que los internos se comunican. La propuesta visual de Ricardo Alt con la serie “Des” en el año 2004 (fig.7, fig.8), nos muestra estos lenguajes en dibujos elaborados por los internos, compartiendo experiencias, emociones, ideas y sensaciones que se producen al estar bajo los las lógicas de convivencia y supervivencia que se generan al vivir en una cárcel.





8. Ricardo Alt, "Des" (2004), Exposición "Presuntos Culpables", Museo De Arte Moderno, México D.F., 2009.

#### 1.2.4. Carlos Aguirre



“The usual suspects”

Una de las problemáticas que se dan en el sistema penitenciario de este país, es el adjudicar un delito (o por llamarlo así), el buscar un culpable ó sospechoso, al que se le prejuzga principalmente por su aspecto físico y nivel socioeconómico; dejando de lado la sospecha de inocencia del indiciado, marginando de todo derecho de defensa. Es así que el acusado es abandonando en una vorágine burocrática, dónde ningún recurso económico y emocional alcanzan a cubrir el desgaste de la familia y amistades del preso.

Quien aborda esta problemática es el artista visual Carlos Aguirre, con la serie “The usual suspects”, en el año 2009 (fig.9), quien muestra este juego de prejuicios, para designar a un sospechoso. El artista C. Aguirre hace un contraste con frases del código penal mexicano y los testimonios de las personas que vivieron la experiencia de estar presos a causa de un delito que no cometieron y se les adjudicó de todos modos.

Carlos Aguirre ha trabajado desde la década de los años setenta y perteneció al grupo pentágono. En y su producción como artista, es tan variada en temas y estrategias tanto conceptuales, sociales, políticas y religiosas, que abordan como temática principal la manipulación del lenguaje en la sociedad, que para el artista proviene de los medios de comunicación.

Su producción visual ha sido en las artes tanto bidimensionales y tridimensionales (arte impreso/instalación), C. Aguirre se considera en muchos sentidos un activista social, que en su enorme material de impresos, encuentra su válvula de escape, a sus manifestaciones de pensamiento radical.



9. Carlos Aguirre, de la serie *"The usual suspects"* (2009), Exposición *"Presuntos Culpables"*, Museo De Arte Moderno, México D.F., 2009.

La diversidad para abordar un tema tan complejo y dramático, para quiénes lo sufren (dentro o fuera de la situación de cárcel), las artes visuales pueden ser una herramienta para develar la experiencia del cuerpo disciplinado, y oculto. De tal guisa, hoy en día el arte como instrumento para exponer el tiempo y espacio real de un interno en el sistema penitenciario, se convierte en una ventana para escuchar, ver tocar y oler una realidad desconocida para el grueso de la sociedad mexicana.

## 2. Almas Reconfiguradas.

### Esencias fragmentadas de un presidio

Mi propuesta de proyecto, se encuentra ligada al arte público, en el cual prepondero el proceso creativo, esto es, señalando la evolución en espacio y tiempo, de escenarios sociales en específicos.

Durante mi estancia como alumna en la Facultad de Artes, me avoqué a trabajar sobre el arte inserto en problemáticas sociales, el cual me comprometió a desplegar estrategias donde mediaría el diálogo directo con los protagonistas de las historias que quería abordar. Fue entonces que el intercambio, la re-contextualización y la participación ciudadana, me permitieron desarrollar una estructura de trabajo, a partir de muestreos del cotidiano real de escenarios sociales de mi interés.

En mis primeras piezas, la prostitución fue abordada como temática en mi obra, conformándose como un proyecto de investigación, el cual se realizó durante los años 2008-2009, de esta manera el explorar y recolectar experiencias de vida de sexo- servidoras y travestis tanto en la ciudad de Toluca como en la ciudad de Oaxaca, me permitió el desplegar mis estrategias, ya mencionadas en el párrafo anterior, para poder tener la destreza de acceder a este contexto social

degradante y desconocido, otorgándome el poder de conocer, experimentar e indagar, sobre la forma de vida que se llevan la personas que ejercen la prostitución.

Las técnicas visuales de representación usadas para este proyecto fueron: la gráfica, el video, la instalación y la fotografía. Es así que, la experiencia adquirida en el desarrollo de este proyecto donde la multidisciplina técnica y la investigación de campo en los procesos de las piezas, me permitieron entender que una obra de arte no solamente se hace en un taller o estudio artístico, si no que es un trabajo de planeación, investigación y diálogo.

De tal manera, considero que un proceso creativo como este me ha permitido, desplegar y utilizar mis estrategias en otros contextos sociales, de difícil acceso y de mi interés, generando una producción plástica, de las derivaciones que se obtengan en el proceso. Por lo que, continúo en seguir abordando estas estrategias para mi proceso creativo, aplicándolas a este nuevo proyecto que es: “Almas Reconfiguradas”. Este es un trabajo procesual que explora las complejidades de la experiencia de la cárcel en el Estado de México, en base de mis estrategias y utilizando como herramienta al arte.

En un primer plano, fue el encontrar el ingreso a una cárcel, para poder conocer la experiencia de estar en este contexto que me interesaba explorar. En segundo plano el

indagar sobre la experiencia que se produjo, estando dentro. Lo que se generó al despertar mi sentido del olfato descubriendo un aroma tan peculiar que envolvía y describía, a todo este contexto del encierro. Fue entonces una construcción de una realidad, que perduró durante mi estancia como tallerista de arte con los internos de la cárcel, constituyéndose así el olor como referencia a este espacio y de lo que implica estar en el encierro.

### *2.1. El arte otra posibilidad para reintegrarse*



Cruzar los muros que forman instituciones como la cárcel, permiten gestar encuentros con los habitantes de este espacio y que al descubrirse marcan nuevos rumbos de referencia. En lo particular represento una nueva mirada de un saber oculto que deseaba conocer y experimentar, para los reclusos, fue una nueva posibilidad de entender y crear nuevas relaciones desde su subjetividad, como un puente hacía el otro lado y lo desconocido.

El inicio de este proyecto tiene origen en un centro de readaptación social en el Estado de México, “Quinta del Bosque”, donde el proyecto se originó con el nombre "El arte otra posibilidad para reintegrarse" en el año 2010 (fig.10, fig.11) y tuvo una duración de un año, donde se realizaron diversas actividades con los internos en el ámbito de las artes plásticas, este proyecto fue aceptado por el mismo centro de readaptación y por los resultados alcanzados, bien recibido por los internos, ya que ellos solo contaba con talleres de carpintería, cocina, guitarra y manualidades.

El proyecto que se realizó, se trabajó en el ámbito práctico y teórico, apoyándome con material audio visual, documental y didáctico, dentro de los talleres que se impartieron como: escultura, dibujo, cine, pintura y street art. Fue muy satisfactorio el ver como los jóvenes se interesaban y apreciaban el arte, realizando diferentes ejercicios que les ayudó a canalizar sus sentimientos y vivencias estando en un estado de encierro.

Proyecto que finalizó en mayo de 2011 con un proceso que tuvo excelentes aportaciones, en cuanto a mi producción e investigación como artista, dando pauta a generar un nuevo proyecto y específico plan sobre mi experiencia en la cárcel, para concebir un proyecto más amplio y ambicioso que es:

*“Almas Reconfiguradas”. Esencias fragmentadas de un presidio.*



10, 11. *"El arte otra posibilidad para reintegrarse"*. Quinta del bosque, Estado de México, 2010.

### 2.3. El olor del silencio



El encierro oculta, pero también revela y sorprende, hay lo que se sabe y mucho que se ignora, a la búsqueda de eso desconocido se presenta este trabajo de recolección guiado por un fin: mostrar el olor del encierro, del silencio y del olor de lo que es estar preso. Recorriendo las instalaciones de la cárcel “Quinta del Bosque”, me atrapó un hedor que marcó mi visión y forma de percibir este lugar, tan peculiar, realmente descriptivo y narrativo de lo que involucra estar en la cárcel, un aroma que mezcla el encierro y el anhelo por una libertad.

**A**l descubrirlo opté por emprender la búsqueda de la concentración de tan peculiar aroma, el cual se encuentra en las esponjas que utilizan los internos como colchones para dormir, un material en donde van dejando su esencia durante el tiempo que permanezcan y que al igual que ellos absorbe toda esta mezcla del encierro, son dueños de una esponja que absorbe el tiempo y la vivencia. Cuando el silencio huele, el olor se intensifica, son olores que arrastran historias que se cicatrizan sobre una esponja, un material que sufre cambios hasta su deterioro como cada ser que pasa por ese lugar, impregnado por todos y sublimando la vida de cada preso.

La concentración de este olor, es el pasar parte de la tarde y el resto de la noche en una celda, es el tiempo más difícil que los internos viven durante su sentencia; el intentar dormir es cuidarse de los demás, el estar pensando en sus familias, en su proceso penal, en su sobrevivencia día y noche de lo que implica estar en una cárcel y como ellos nombran a las celdas “El canton”, la celda pasa hacer su nuevo hogar, en donde se viven y guarda intimidades, secretos, fiestas, muertes, frustración, negocios, y lo que se puede imaginar al compartir una celda con diferentes reclusos y diferentes formas de vida.

El manejo de las esponjas es un negocio dentro de la cárcel para los “Los padrinos” (que son los internos que tienen cierto poder), utilizan las esponjas para hacer negocio con los internos nuevos o con los que buscan cambiarla, ya que la cárcel como institución no les brinda las esponjas. ¿Cómo llegan? como la mayoría de los productos necesarios para un interno, (productos de uso personal, limpieza y medicamentos) son abastecidos por medio de donaciones.

Así que, para poder obtener este material, se realizó un intercambio con los internos, con la participación de La Lic. en A. P. Angélica Lavalley, quién se hizo pasar como empresaria para donar esponjas nuevas, con el objetivo de sacar el material que tenían un periodo de 6 años sin cambiarse.

El intercambio sucedió en un acto oficial de la institución carcelario , se seleccionó a un grupo de 10 internos quienes llevaban mas tiempo con sus esponjas para cambiarlas por nuevas, (fig.12, fig.13, fig.14, fig,1).

Reconociendo la flexibilidad que proporciona el arte para moverse dentro de la multidisciplina, otorgué a mí proceso creativo un papel protagónico para conceptualizar la búsqueda de un aroma de la cárcel; el cual se encuentra encapsulado en esponjas provenientes de los reclusos, es decir, el proyecto se planteó como una acción relacionada al proceso de destilación casera, con utensilios básicos, pero efectivos para obtener la esencia del encierro.





### 3. Esencias fragmentadas de un presidio



Los aromas de la naturaleza han acompañado al ser humano en todo los ámbitos, son detonantes sensoriales que describen contextos, permitiéndonos concebir de diferente forma los espacios que nos rodean.

El olfato procesa los aromas que actúan como estimulantes, la esencia a extraer proviene de un olor que se generó con el tiempo, una combinación de diferentes cuerpos tan emergentes, generando un olor descriptivo, particular que evoca a la cárcel.

Esto es otra forma de experimentación visual y que se acompaña con el arte, lo que mi trabajo como artista esta proponiendo, es la extracción de esencias provenientes de materiales que han sufrido una transformación vivencial (como en este caso, las esponjas de los internos), un aroma que se ha generado durante años de todo lo que envuelve una vida en cautiverio .

Para el espectador habitual, esta realidad de la cárcel, le es tan ajena y desconocida, que mi idea primordial, es que el aroma provoque sensaciones inmediatas, como un dispositivo de identificación de espacios, a partir de sensaciones

desagradables. Por lo tanto, generar un olor desconocido hacia el espectador, es mostrarle la cárcel a través del olfato, que de manera subjetiva y sensitiva, conozcan la otra realidad: el espacio habitacional del cautiverio.

La intención última de esta propuesta, es generar otra visión de compartir y conocer la cárcel sin necesidad de ingresar a ella, utilizando al arte como una ventana que nos permita acercarnos a los espacios y tiempos que habitualmente nos son desconocidos. Por lo tanto el presente proyecto es un dispositivo que permite al espectador a través del olfato, experimentar la situación de lo que es estar en el encierro.

### 3.1. Destilar revelar, hacer surgir lo oculto



Se realizó un proceso de destilación casera o doméstica, el cual tiene una tradición de mas de cien años y ha permitido la creación de millones de aromas alrededor del mundo. El destilar es una manera poética de buscar la esencia, el espíritu y el alma de las cosas.

Los primeros en realizar este proceso fueron los griegos y egipcios, capturando las esencias aromáticas de infinidad de flores y plantas, evolucionado este sistema para realizar perfumes, ungüentos, vinos y cerveza. El proceso de destilación, evolucionó hacia el alambique, el cual es un aparato artesanal que nos lleva al origen alquimista de este arte, ya que con este aparato se obtienen las mejores concentraciones de casi cualquier cosa.

Tomando en cuenta esta posibilidad (ya probada, como hemos visto anteriormente) la destilación casera, me pareció como un proceso para desarrollar mi propuesta artística última, a partir de como funciona el alambique de una manera tradicional.

En este apartado el proyecto se presenta, utilizando el proceso de destilación casera, para sustraer el aroma encapsulado de las esponjas y así obtener la esencia del aroma. la destilación se realizó de la siguiente manera: se utilizaron utensilios caseros y fáciles de conseguir como lo vemos en las siguientes imágenes.

Para este proceso se utiliza:



(una cacerola, un escurridor, un bowl, papel aluminio, un gotero, agua destilada, hielos y esponjas provenientes de la cárcel)



# Procesos de destilación:



Procedimiento: colocar el bowl sobre el escurridor y colocar ambos dentro de la cacerola junto con las esponjas, agregar agua destilada hasta tapar las esponjas, tapar la cacerola con la tapa a la inversa sellando con el papel aluminio alrededor y poner a l fuego. Después de 20min. colocar hielos sobre la tapa y seguir cosiendo durante 15min., posteriormente retirar del fuego y dejar reposar a temperatura ambiente 10min,. Para finalizar destapar con precaución para retirar el bowl de la cacerola . Vaciamos el liquido (la esencia), que contiene el bowl en el gotero de vidrio, de esta manera obtenemos nuestra esencia de la cárcel. Este proceso de destilación, logró que se obtuviera la esencia de la cárcel, para cumplir el objetivo de compartir la experiencia del encierro de manera indirecta, o digamos que de una forma mas sutil: a partir del sentido del olfato.

Esencia obtenida

Rasca Huele



## Conclusiones

A lo largo del transcurso y desarrollo que ha implicado este proyecto, he reflexionado acerca de las metodologías y situaciones que comprenden un proceso creativo, con una visión plástica y visual.

Un proceso de variantes que se van generando a lo largo del mismo. He experimentado momentos de frustración, de desesperación y apatía, síntomas que se producen al ir percibiendo y viviendo el proceso de formación; este puede extenderse hasta que uno lo decida y posteriormente generar nuevas hipótesis y resultados. Nuevas obras artísticas se van insertando en diferentes contextos en el arte, que cuando se van concluyendo poco a poco crean satisfacciones personales y laborales.

El descubrir y entender mi proceso creativo, que es procesual, fue hasta analizar toda la recopilación: textual, práctica, vivencial y teórica que se produjo durante mi producción plástica y visual, provenientes de temáticas sociales y que también me permitieron descubrir mis estrategias artísticas (el intercambio, la re-contextualización y la participación ciudadana), otorgándome establecer puentes entre lo público y lo privado.

De tal manera, considero que mi proceso creativo procesual, me ha permitido identificar mi interés en contextos sociales de difícil acceso, desplegar y utilizar mis estrategias tanto académicas como técnicas, para generar un objeto artístico en un sentido más amplio. Engranajes que hacen la maquinaria de mi quehacer artístico.

### **Anejos**

Reconociendo la flexibilidad que proporciona el arte para circular en distintos campos y ante un carácter procesual, es que este proyecto "Almas reconfiguradas esencias de un preso", se postuló al programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico del Estado de México, FOCAEM. Con el objetivo de ampliar el contenido del proyecto en el ámbito plástico, visual y argumentativo. Por lo cual buscaré que se inserte en el mercado del arte y que los objetos finales sean consumibles por públicos cercanos e interesados a la dinámica del arte contemporáneo, así como sus ajenos. El proyecto fue aceptado siendo beneficiario del programa, en la categoría de jóvenes creadores, en la modalidad de medios alternativos, para el periodo de año en turno 2013.

### **Montaje**

El montaje de la exhibición de la pieza, será realizado al concluir el proyecto del FOCAEM.

**E**l cual consistirá en un acto performático de la muestra de una serie de 10 perfumes que contendrán la esencia que se obtuvo de las esponjas, el aroma de la cárcel. Se presentará como un producto de consumo para el público, un nuevo aroma dentro del mercado del perfume, como un objeto sublime, un aroma novedoso y tentador. El producto como perfume, se colocará dentro de una caja de cristal, sobre un pedestal, con la intención de que se muestre como un objeto valioso y único. Se empleará la participación de dos personajes: un guardia de seguridad para que custodie el producto. Esto es una re-significación del valor del contenido del objeto, la esencia de la cárcel; que ahora se encuentra en este perfume, un producto valioso y novedoso otorgándole un incalculable valor. Así también la participación de una edecán, quien proporcionará al público, la muestra sutil del aroma. Al final de la exposición se colocará el texto de sala, el cual develará sus características de su contenido y la procedencia de la esencia.

**P**or lo que concluirá el objetivo principal, el de generar en el espectador, a través del olfato, una construcción de una realidad inmediata de la experiencia de lo que implica estar preso.

## Bibliografía

Lagunas, E. y Sierra, L.M. (1997). Transgresión, creación y encierro. México: Universidad Iberoamericana , A.C.

Corbin, A. (1987). El perfume o el miasma,. México: Fondo de Cultura Económica, S.A. DE C.V.

Scherer, J. (1965) . Siqueiros la piel y la entraña. México: Era.

Zona cero, (2004), [en línea]. México, disponible en: <http://zonezero.com/exposiciones/fotografos/aridjis/indexsp.html> [2010, 8 de septiembre].

Zona cero, (2003), [en línea]. México, disponible en: <http://zonezero.com/exposiciones/fotografos/lavat/indexspb.html> [2010, 20 de octubre]

Arteven, Arte contemporáneo , (2004). [en línea]. México, disponible en: [http://boletin.arteven.com/h/08\\_saps\\_7\\_carlos\\_aguirre.htm](http://boletin.arteven.com/h/08_saps_7_carlos_aguirre.htm) [2011, 2 de febrero]

Museo de arte moderno, Presuntos Culpables, (2009), [en línea] . México, disponible en :

<http://mam.org.mx/exposiciones?start=30> [2010, 5 enero]

A la sombra, (2009), [en línea]. México, disponible en: <http://www.alasombra.org/category/laberinto-de-matta-arte-carcelario-2011/>[2011, 28 septiembre]

El Apando, Cazals, F. (1975), duración: 83 min. México.

