REPÚBLICA DE LA MUJER

Mayra Barraza

colección ARTE EN EL CCET

REPÚBLICA DE LA MUERTE

Mayra Barraza
Centro Cultural de España en Tegucigalpa
27 de mayo al 10 de julio de 2010

--
Textos
Horacio Castellanos Moya
Mayra Barraza
Rodrigo Rey Rosa
--
Fotografías
Eleonora Salaverría
Rodolfo Walsh
--
Montaje
Toni Mena

Gracias a la vida...

La apuesta de Mayra

Por Horacio Castellanos Moya

Mayra Barraza es una artista delicada, con tacto: ante una realidad sangrienta, desgarrada por la violencia y la impunidad, ella apela al eufemismo y nombra "República de la muerte" a un territorio que otros llamarían, quizá sin recato, "República del crimen". La sensibilidad de la artista no puede quedar sumida en el féretro que el destino le ha asignado, sino que debe trascenderlo, primero conceptualmente, en sus pensamientos y emociones, y luego en la aplicación de sus recursos creativos para liberarse de ese entorno que la asfixia, que la desgarra. La muerte es el sinsentido diario, la estupidez heredada, la degeneración social y cultural de un país cuya historia pareciera el eterno retorno de los criminales. Pero la muerte es también el gran misterio, la otra cara de una moneda cuya dimensión y nombre nunca conoceremos. La artista debe moverse entonces en equilibrio sobre la cuerda tensa: sabe que su materia prima viene del dolor y la sangre cotidianos, de la desesperación y el llanto; pero también comprende que la muerte es la gran pregunta y que el arte es apenas una respuesta balbuceante, a veces indignada y rabiosa, del ser humano que logra percibir la dimensión de su desamparo.

"Allí la paz estaba prohibida para siempre, era tenida por el infierno. Sólo al que mataba o era muerto se le consideraba un ser humano. Todos los demás eran gusanos, pobres diablos". Este aforismo del Premio Nóbel Elías Canetti pareciera hecho a la medida del mundo que Mayra Barraza expresa en su muestra, un mundo en que el homicidio y la fiereza son la pasión dominante de los hombres, donde el crimen se convirtió en cultura. Hubo un tiempo, décadas atrás, cuando la muerte se paseaba cubierta con la capucha de la política, proclamaba ideologías frenéticas mientras perpetraba su carnicería; luego, cambió de máscara: ahora utiliza la piel tatuada de las maras y la delincuencia. Pero a nadie engaña, mucho menos a la artista: es la misma muerte, voraz, insaciable, triturando día tras día la vitalidad de un pueblo.

El joven marero, preso, casi adolescente, al ser preguntado por el periodista sobre qué hará al ser puesto en libertad, responde, sin parpadear y con el rictus siniestro: "seguir matando", porque ese "es el vacile de nosotros, matar". Y otro marero, tercia: "si no matamos, nos van a matar". Y en la mirada de ambos, el orgullo, retador, el mismo orgullo de quienes mataron a monseñor Romero y no se arrepienten, de quienes mataron a tanto civil inocente y no se arrepienten, sino que se sienten orgulloso de ello y han logrado convertirlo en "el orgullo de los verdaderos salvadoreños". De esos viejos polvos están hechos estos lodos, como dice el refrán.
Para la artista resulta difícil mantener la ecuanimidad con material de trabajo tan saturado de emociones extremas. Los motivos vienen de siempre y se repiten: el velorio y el entierro con los llantos desgarrados, el cadáver sin identificar y completamente despedazado, los rostros estupefactos por el sempiterno terror, las autoridades impotentes o cómplices, los familiares de la diáspora exigiendo justicia y ofreciendo apoyo y solida-

ridad. La tentación fácil para la artista ante esos motivos sería la denuncia, la indignación que cae en el kitsch, la inutilidad del panfleto. De esto parece conciente Mayra Barraza: intuye que su virtud radica en la singularidad de su mirada, en el pulso firme para recoger esas pasiones extremas y reinventarlas con el lenguaje del arte. Decía un viejo místico: “Para un hombre que no está atado a nada interno, Dios es miedo y violencia”. La apuesta de la artista es precisamente ésta: con la materia maleable del miedo y la violencia construir una obra perdurable.

En República de la Muerte gobiernan tres poderes elegidos por el pueblo:
Aquí la vida no tiene
la apatía,
valor: los cuerpos
la ignorancia y
humanos son tan solo
la voracidad.
fragmentos que se
olvidan al anochecer.

República de la Muerte

Mayra Barraza

En un lugar no muy lejano, al cabo de100 días siguiendo la más oscura de las noches, ondea la bandera blanca de República de la Muerte.

En este espacio imaginario confluyen fragmentos de la realidad marcados por el horror y la pesadumbre. Las noticias de última hora forman un lapidario de textos abigarrados con mensajes crípticos.

En República de la Muerte gobiernan tres poderes elegidos por el pueblo: la apatía, la ignorancia y la voracidad. Aquí la vida no tiene valor: los cuerpos humanos son tan solo fragmentos que se olvidan al anochecer.

Corazón y razón conviven separados por el filo de un arma blanca. La voz de una cabeza que rueda se multiplica. Paciente espera, bordando sus sueños:

ayer soñé mi cuerpo cubierto en sangre

Los rostros de las víctimas dibujan una extraña sonrisa interrogante: ¿Porqué?

Dicen que aquellos que viajan hasta el centro mismo de la ciudad, al repicar de las campanas logran ver aún a lo lejos el sol de cada mañana teñido de esperanza.

Y al resplandor del cielo azul, es posible ver zarpar globos blancos con pequeños mensajes de amor, paz, justicia y libertad.

Título:

Cabeza Rodante

Formato:

Aguafuerte y punta seca sobre papel.

Políptico con número de piezas variables.

Año:

2009

Título:
100 días en la República de la Muerte

Formato:
Blog / Internet

Descripción:
Conteo diario de los asesinatos ocurridos en El Salvador durante 100 días y reportados por los dos principales medios escritos. Incluye imágenes escaneadas de los reportajes, comentarios y debate generado alrededor del tema de la violencia.

Año:
2006

Enlace:
http://repblicadelamuerte.blogspot.com/

100 días en la República de la Muerte

Por Mayra Barraza

19 noviembre 2006

79.

DEPORTISTA

• ISAIR JAIME PEÑA GARCÍA

EDAD: 23 años

JUGADOR: Desde hace años pertenecía al Marte de Soyapango, de la Tercera División del fútbol nacional.

"Quien mató a mi hijo se manchó las manos con sangre inocente, porque él era un joven que solo se dedicaba a jugar, ir a la iglesia y estar con su novia"

Padre del futbolista

1. "...Isair Jaime Peña Garcia, de 23 años... fue atacado a tiros desde un vehiculo color rojo, minutos antes de despedirse de su novia... Tenia tres disparos a la altura del tórax..."
2. "Una mujer identificada sólo como Blanca, de 17 años aproximadamente, murió ayer al interior de un barranco luego de ser apuñalada varias veces... la victima fue vista en compañía de varios sujetos antes de ser encontrada en la quebrada, a una profundidad de 50 metros."

.

Escabroso ▲ La víctima fue arrojada a 50 metros.

3. "Los cadáveres de dos hombres fueron econtrados ayer enterrados en medio de unos cafetales... Los cuerpos tenían múltiples lesiones de arma blanca y una de las víctimas estaba mutilada. Los dos hombres, a quienes no se los identificó por no tener documentos y por su avanzado estado de putrefacción, tendrían unos 10 días de haber sido asesinados..."
4. "...desconocidos atacaron a balazos ayer a Oliver Ponce Alvarenga, de 23 años..."
5. "También el cadáver de un hombre de unos 25 años fue encontrado ayer por la mañana en el primer redondel Integración..."

De 100 días

Es un proyecto al que doy inicio el 1o. de septiembre del 2006. El proyecto "100 días" es un conteo de los muertos por actos violentos (no por causas naturales, no por accidentes, sino directamente de la mano de otro) en El Salvador durante 100 días. Los datos los sacaría exclusivamente de los dos principales medios escritos: LPG y EDH. La idea no es mia. Carmen Tamacas lo propuso hace dos años entre un grupo de artistas que conversabamos sobre que hacer para contrarrestrar la escalada de violencia. Ahora, la retomo en este formato de blog, esperando hacer memoria de todos los muertos, y esperando que al menos arroje preguntas importantes sobre lo que sucede, como: ¿Porqúe? y ¿Hasta cúando?

Días

2006-09-01
2006-09-02
2006-09-03
2006-09-04
2006-09-05
2006-09-06
2006-09-07
2006-09-08
2006-09-09
2006-09-10
2006-09-11
2006-09-12
2006-09-13
2006-09-14
2006-09-15
2006-09-16
2006-09-17
2006-09-18
2006-09-19
2006-09-20
2006-09-21
2006-09-22

Título:
Un saludo desde la hermana República de El Salvador

Formato:
Vídeo, 6’15.

Descripción:
Vídeo de acción realizada en el Centro Histórico de San Salvador. La acción consistió en enviar saludos a familiares en el extranjero con mensajes de paz, amor, justicia y libertad, suspendidos de globos llenos de helio, desde la plaza que conmemora la fundación de El Salvador como República.

Año:
Acción 2006, Edición vídeo 2008.

Enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=FyBcAtC6wJE

Título:
Brazos

Formato:
Bronce y grama japonesa

Descripción:
Esculturas en bronce sobre base de grama.

Año:
2006-2008

Título:
Himno Nacional

Formato:
Instalación

Descripción:
500 listones bordados con los nombres de víctimas de asesinatos. Los listones cuelgan suspendidos con pequeñas campanas en sus puntas. Medidas aproximadas: 200 x 60 x 120 cms.

Año:
2007

Título:

Danza de los muertos

Formato:

Vídeo Performance, 7'45.

Descripción:

La pieza inicia y termina con el sonido de chicharras al fondo marcando el tono en dirección a lo efímero de la vida y como símbolo cristiano de época de crucifixión y resurrección. El escenario es un espacio vacío pero confinado, casi monocromático, con iluminación natural en el que aparece la figura humana a contraluz, desenfocada a veces y a diferentes ritmos de tiempo desdoblándose continuamente. La pieza asume el carácter de un ritual con evocaciones chamánicas, sufíes y budistas pero también con referencias artísticas de lo poético-mítico de artistas como Joseph Beuys y Ana Mendietta. Es la activación de un espacio social imaginario -- en donde se convocan a todos los asesinados y a los espectadores -- a través de un conjunto de acciones resumidas en el carácter de danza.

Año:

2008

Enlace:

http://www.youtube.com/watch?v=4jgYCv5fdFw

Título:
El libro de los muertos

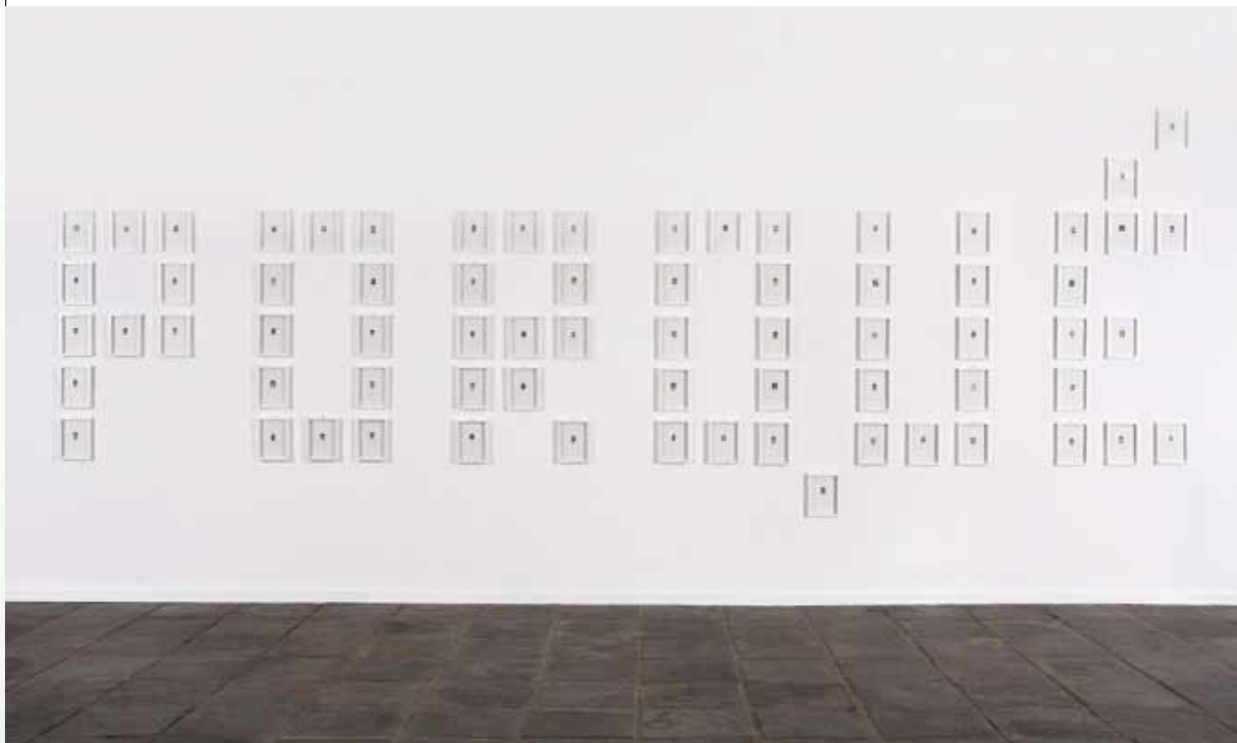
Formato:
Pieza múltiple, acuarelas sobre papel.

Descripción:
70 retratos de víctimas de asesinatos en pequeña escala.

Año:
2008

Título:
Ayer soñé mi cuerpo cubierto en sangre

Formato:
Ensamblaje

Descripción:
Bordado de hilo de seda sobre gasa sobre canvas.

Año:
2008

Título:
De la serie “El sueño de la razón”

Formato:
Diptico acuarelas sobre soportes varios

Descripción:
Acuarelas de cuerpos y cabezas decapitadas montadas con encaje sobre seda y espuma con alfileres.

Año:
2006-2008

Lapidario

Por Rodrigo Rey-Rosa

Con estas treinta acuarelas Mayra Barraza parece que quiere crear un sujeto extraordinario. Alguien que se pregunte a sí mismo: ¿De dónde proviene esta violencia? Pero no se trata de una pregunta policial—ya sabemos que aquí la ley dejó de funcionar hace bastante tiempo. Se trata de hablar con nosotros mismos acerca de un medio del que formamos parte y que nos determina al mismo tiempo, y para eso tal vez haga falta un espejo, o, al menos, una mirada oblicua.

Hallan cuerpos de jóvenes atados con las manos hacia atrás… En ese lugar fue asesinado con arma de fuego… Hallan cadáver decapitado… Aparentemente murió ahogado en el río, aunque extraoficialmente la versión es que lo asesinaron y dejaron su cuerpo en la fuente… Matan a mujer… Frases lapidarias, sin duda, pero que no parece que hayan sido escritas para perdurar; al contrario.

La nota roja periodística (y periódica) es tan nuestra y tan efímera como los anuncios de cerveza, de ropa íntima, de autos de lujo o de bloqueador solar. Una muerte diaria, menos los lunes 23 y 30; nadie es perfecto.

Matan a mujer (diez de junio)… y lo demás no importa—parece que quiere decir este cuadro. Así (con un telón de fondo en blanco, un muro de silencio) mueren los más desamparados: los pobres del campo y los de la ciudad. Y, a veces, así muere también alguien a quien tú conocías muy bien.

¿En qué periódico centroamericano no se ha hablado últimamente de la necesidad de llevar a cabo actos de "limpieza social"? Sin duda nuestra casa—Centroamérica--está muy sucia. Pero no haríamos mal en ser muy cautelosos al desear esta clase de limpieza, no sea que nos ocurra como a más de un héroe de Hollywood tardío—en Nueva York o en Bangkok—que descubrió que para que la habitación quedara completamente limpia la última prenda sucia de la que había que deshacerse era él mismo.

Estas acuarelas rojas sobre papel blanco delicadamente parecen querer decirnos que "estudiemos, estudiemos, estudiemos"—como Zizec—"para llegar a comprender qué es lo que causa esta violencia"--que es tan nuestra.

Tal vez—pienso ahora—lo que estamos viendo aquí, reflejado oblicuamente en estos cuadros cuyo color recuerda el de la sangre fresca, no es tanto una denuncia de la muerte violenta de un pequeño país de Centroamérica, como, tras esa máscara convencional, un anuncio de nuestro colectivo suicidio.

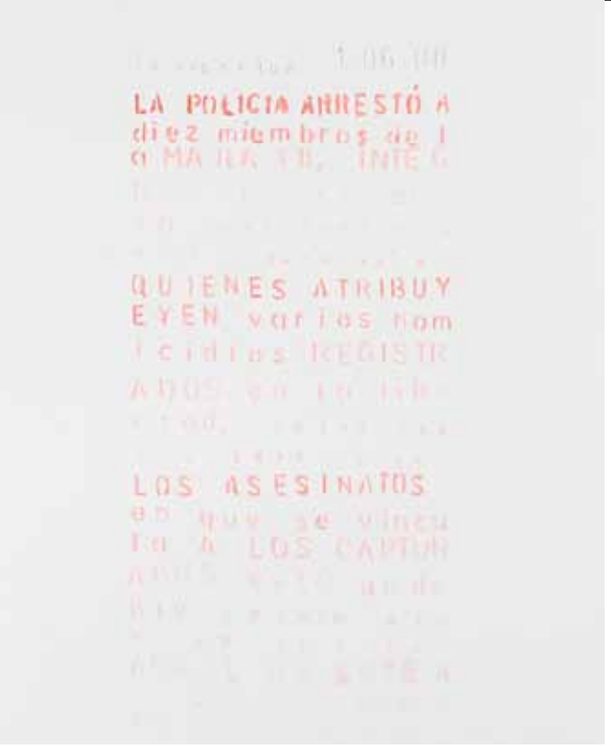
Guatemala, Febrero 2009

Título:
Lapidario

Formato:
Políptico de treinta acuarelas sobre papel, 40 x 32 cm c/u.

Descripción:
Pieza múltiple, con textos de noticias de asesinatos extraídos de la prensa escrita durante treinta días consecutivos, transcritos con plantillas distorsionando orden del texto.

Año:
2009

LA POLICIA ARRESTÓ A
diez miembros de l
QUIENES ATRIBUY
EYEN varios nom
LOS ASESINATOS

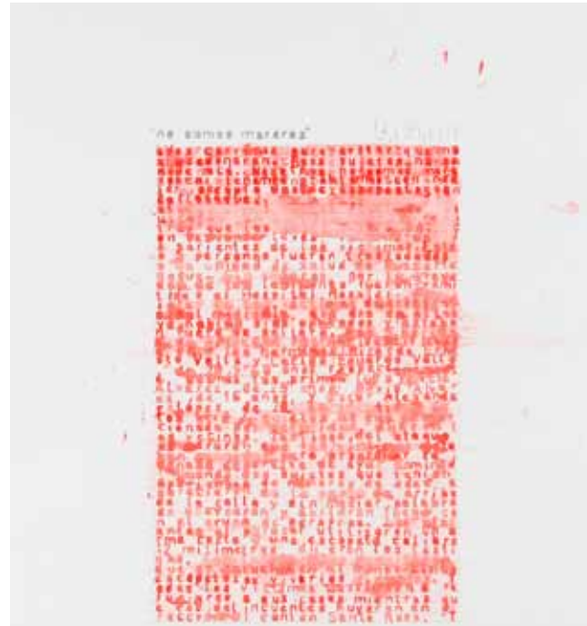

HALLANCUERPOSDED
OSJOVENESATADOS.

10.06.08

MATAN A MUJER EN
PUNTO DE [illegible]
DES DE LA [illegible]

na mujer que ve
stía zapatos ne
ros, [illegible]
y camisa manchada
fue asesinada a
balazos en la in
tersección de la
Ex Fábrica Oriental
te y La Avenida
Mexicanos por [illegible] A
rnulfo Romero a
l del parque de
la Ruta 13.

"camisa rasgada"

"ahorcados"

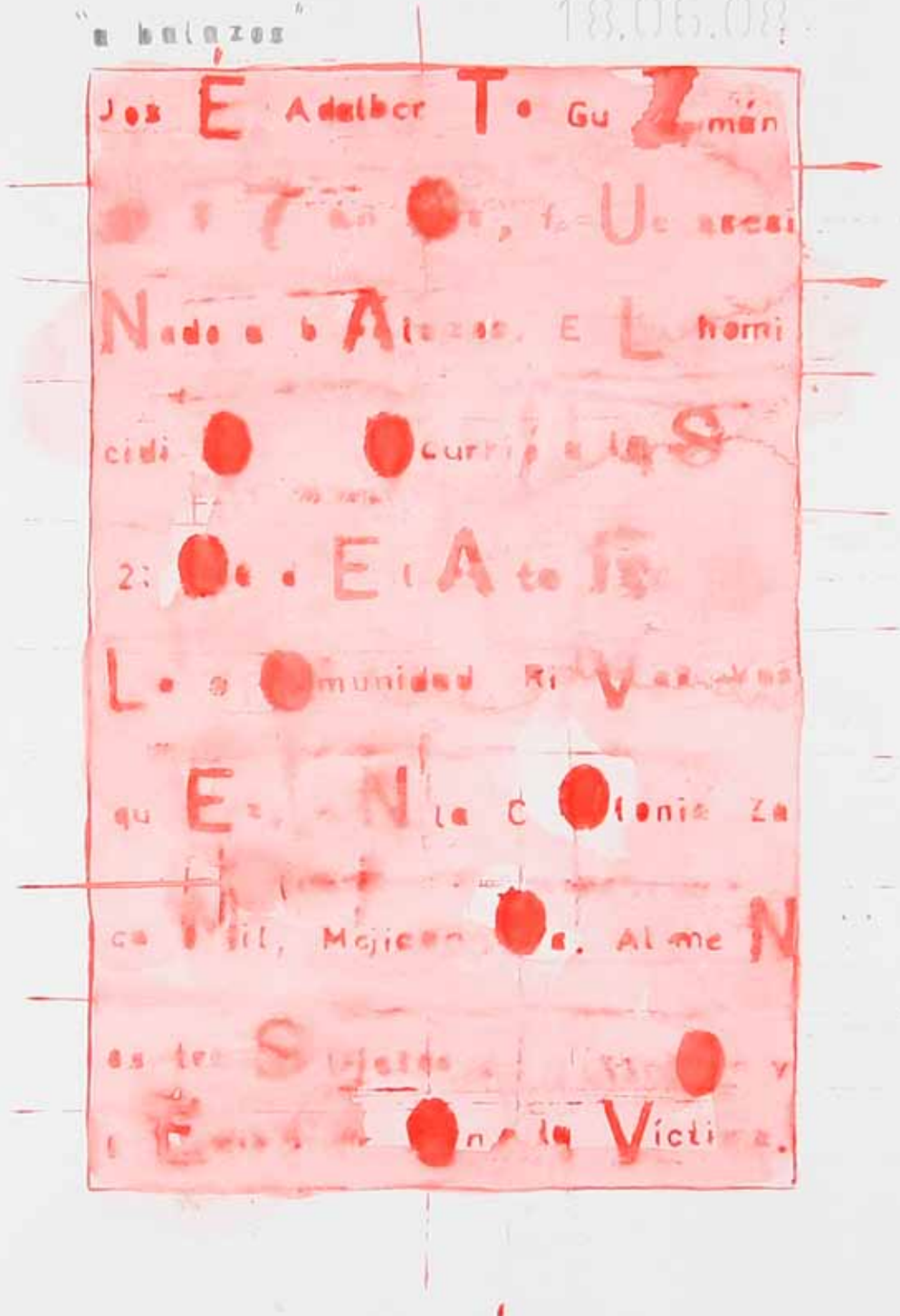

TARDE VIOL
ENTAS DEJAT
RESASESINY
ADOSANGRE
ALOSHOMICI
DOSSERREGI
STRANUNDI
DESPUESD
LDESPLIE
GLUDEDEDOST
OSDALONTAEN
DAFACILES
JANUEVOS
HORIZONTES

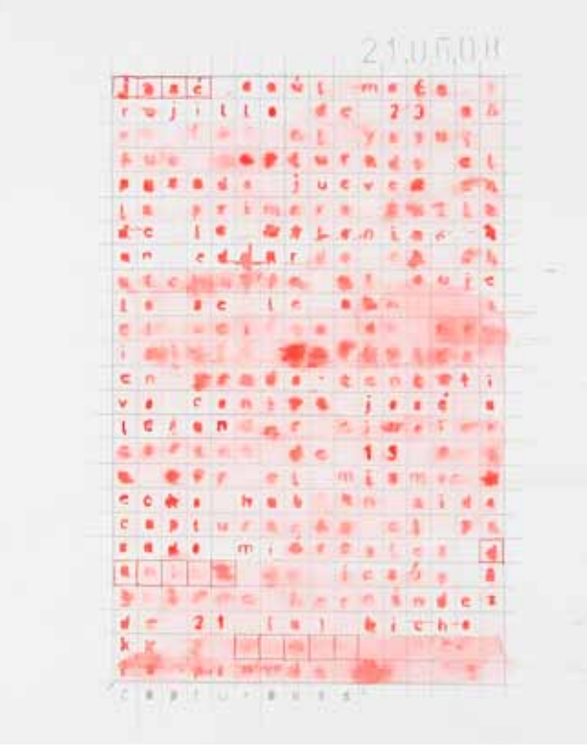

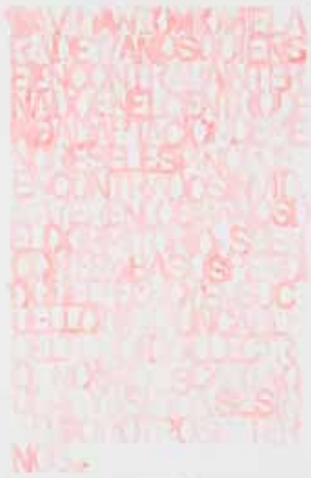

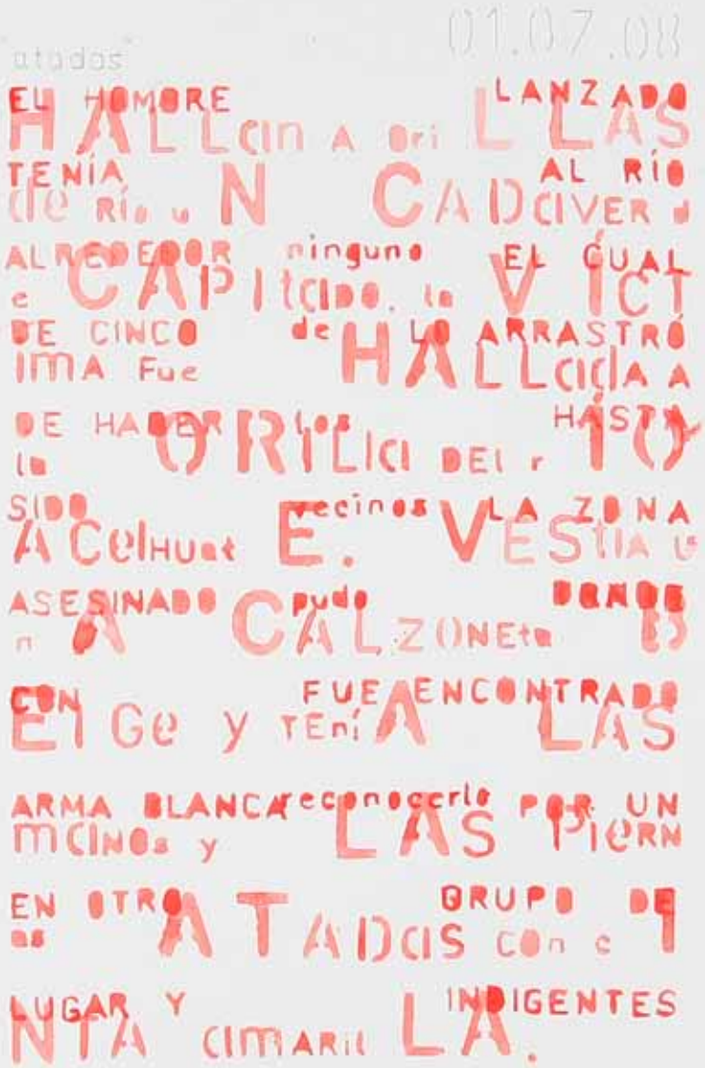
"niña"

27.06.08

29.06.08

atados
01.07.08
EL HOMBRE
LANZADO
HALLADO
TENÍA
AL RÍO
CAPITAL
ninguno
EL CUAL
VICTIMA
DE CINCO
HALLADA A
ORILLA DEL RÍO
HASTA
VECINOS
LA ZONA
ACOMPAÑADO
ASESINADO
DONDE
CALZONETA
FUE ENCONTRADO
CON
LAS
ARMA BLANCA
reconocerlo POR UN
LAS PIERNAS
GRUPO DE
ATADAS
INDIGENTES
LUGAR Y
LA.

Título:
Agrupaciones Ilícitas

Formato:
Óleo sobre canvas. Polítpico de cinco piezas, c/u 100 x 100cms.

Descripción:
Retratos de cinco hombres apresados por el cargo de “agrupación ilícita y asesinados por estrangulación en la cárcel.

Año:
2008-2009

Título:
Jardín doméstico

Formato:
Acuarela sobre papel en grama japonesa

Año:
2006-2008

Ignacio Rupérez
Embajador de España en Tegucigalpa

Eva De Mingo
Consejera Embajada de España

Elena Gutiérrez
Coordinadora General de Cooperación

Álvaro Ortega
Responsable CCET

Iovanna Ravelo, Karon Corrales
Programación

Adriana Malespín
Asistente de Dirección

Céleo Ramos
Diseño

Alexy Cerna, Edwin Vargas
Montaje

Centro Cultural de España
Col. Palmira 1ª. Calle, #655,
Contiguo al Redondel de los Artesanos
Tegucigalpa, MDC. Honduras. C.A.
Tel. +504238-2013 Fax 238-5323
info@ccet-aecid.hn | www.ccet-aecid.hn

Este catálogo es un proyecto editorial del Centro Cultural de España en Tegucigalpa, entidad que asume todos los gastos de edición, publicación y distribución. Se enmarca dentro de la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y por ello es absolutamente gratuito. Queda por tanto, prohibida su venta.

Se autoriza la reproducción total o parcial de este catálogo por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocer, comprendidas la reprografía y el tratamiento informático, siempre y cuando se cite adecuadamente la fuente y los titulares del copyright.

Colección “Arte en el CCET“ ISSN: 2072-8344

centro cultural
de españa
tegucigalpa

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN HONDURAS

aecid
CENTRO
CULTURAL