

MEMENTO

doi:10.30827/sobre.v6i0.15192

MEMENTO is a project produced by |carnicería. MEMENTO x ARGANZUELA is conceived as its first program, in collaboration with Intermediae - Matadero Madrid, within the program Mirador Arganzuela. The second edition, MEMENTO x CARABANCHEL is carried out with the support of the creation and mobility assistance program of the Madrid City Council.

Core team:

Helena Gallego is an architect, researcher and tattoo artist. She focuses her production from the interest in radiographing the contemporary moment, the digitalo-analogical duality and the body as territory. PhD Candidate for ETSAM (UPM), M.Arch Architect specialized in Urban Environments from the University of Alcalá (UAH), with a year of stay at the University of Brno (Czech Republic). She has developed urban projects in collaboration with cultural institutions such as Matadero Madrid or Medialab-Prado, among others, as well as architectural communication projects for different media such as *Tectónica* or *METALOCUS*.

Niko Barrena is an architect, professor and researcher. Co-founder of |carnicería (transdisciplinary studio), he research on the new metropolitan logics and emerging critical practices. PhD Candidate and M.Arch Architect by ETSAM (UPM). M.Arch Student at TUT (Finland, 2015-16). Researcher at HyperMedia Research Group (UPM), where he works on the house/city, communication and mediation. Professor in the Master's Degree of Architectural Communication "MAca", which belongs to the Moncloa UPM + UCM Campus. Professor of Fashion Film in the Postgraduate Degree in Architecture, Fashion and Design "AMD" (UPM). Professor of Foundation Course in Total Design in IED Madrid.

The first edition had the collaboration of Iris Hernández, political scientist, mediator and cultural manager, who focuses her production and research on cultural policies, the potentialities of the proximity culture and experimental processes as social transformation tools. She has a Degree in International Relations and a Master in Cultural Policies from the Sciences Po University of Paris, with a year of studies at the American University of Cairo (Egypt).

The second edition and future has the collaboration of Martina Gonzalo, graduate in philosophy from the UAM and an independent curator, especially focused on the history of aesthetic ideas and art criticism. She is in permanent research around identity concepts and contemporary narrative lines that can be registered, in a transdisciplinary way, in new ways of conceiving the artistic.

MEMENTO es un proyecto producido desde |carnicería. MEMENTO x ARGANZUELA se concibe como el primer programa, en colaboración con Intermediae - Matadero Madrid dentro del programa Mirador Arganzuela. La segunda edición, MEMENTO x CARABANCHEL, está realizada con el apoyo del programa de ayudas a la creación y la movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

El equipo motor:

Helena Gallego es arquitecta, investigadora y tatuadora. Enfoca su producción desde el interés por radiografiar el momento contemporáneo y la dualidad digitaloanalógica. PhD Candidate por la ETSAM (Universidad Politécnica de Madrid), M.Arch Architect con especialidad en Entornos Urbanos por la Universidad de Alcalá, con un año de estancia en la Brno University of Technology. Ha desarrollado proyectos urbanos en colaboración con instituciones culturales como Matadero Madrid o Medialab-Prado, entre otros, así como proyectos de comunicación arquitectónica para diferentes medios como *Tectónica* o *METALOCUS*.

Niko Barrena es arquitecto, docente e investigador. Cofundador de |carnicería (estudio transdisciplinar), investiga sobre las nuevas lógicas metropolitanas y prácticas críticas emergentes. PhD Candidate y M.Arch Architect por la ETSAM (Universidad Politécnica de Madrid). M.Arch Student en la Tampere University of Technology (2015-2016). Investigador en HyperMedia Research Group (UPM), donde trabaja sobre la casa/ciudad, la comunicación y la mediación. Profesor en el Máster de Comunicación Arquitectónica «MAca», perteneciente al Campus Moncloa UPM + UCM. Profesor de Fashion Film en el Postgrado de Arquitectura, Moda y Diseño «AMD» (UPM). Profesor de Foundation Course in Total Design del Instituto Europeo de Design Madrid.

La primera edición contó con la colaboración de Iris Hernández, politóloga, mediadora y gestora cultural, quien enfoca su producción e investigación en torno a las políticas culturales, las potencialidades de la cultura de proximidad y los procesos experimentales como herramientas de transformación social. Es graduada en Relaciones Internacionales de Oriente Medio y Mediterráneo, y máster en Políticas Culturales por la Universidad Sciences Po de París, con un año de estudios en la American University in Cairo.

La segunda edición y proyecto de futuro cuentan con la colaboración de Martina Gozalo, graduada en Filosofía por la UAM y *curator* independiente, especialmente enfocada en la historia de las ideas estéticas y la crítica de arte. Está en investigación permanente en torno a conceptos identitarios y líneas narrativas contemporáneas que puedan inscribirse, de manera transdisciplinar, en nuevas maneras de concebir lo artístico.

INTRODUCCIÓN

La nueva metrópolis del tráfico, el consumo y la velocidad ha supuesto un cambio emocional en lxs habitantes urbanxs. Hemos sustituido la memoria de archivo por una memoria RAM, de acceso aleatorio e instantáneo, que presenta infinidad de momentos, tanto reales como imaginados, en un cúmulo de superposiciones de datos que impide un orden objetivo sobre el tiempo y por lo tanto su reflexión.

La multiplicación infinita de experiencias analógico-digitales que vivimos propone un nuevo contexto, en el que la dominación del instante genera un presente eterno y dificulta la construcción narrativa de la identidad.

Existimos en una incapacidad de relato: aquello ocurrido se convierte en una herida que no puede transformarse en cicatriz, pues el presente eterno no puede ser archivado.

«Quien no tiene memoria necesita cicatrices». (Fragmento del mural realizado por el artista Caín Ferreras, 2014, Salamanca)

En ese contexto, y entendiendo el cuerpo como un vehículo para transitar el mundo y un instrumento que nos permite sentir cuanto nos rodea, los tatuajes se articulan como capas narrativas que incorporan nueva información que construye la identidad propia. El tatuaje se define como una herramienta de resistencia a la temporalidad contemporánea; una cristalización de las pulsiones emocionales.

En este marco teórico surge MEMENTO, un proyecto artístico de mediación vecinal que propone una lectura de la ciudad partiendo de los cuerpos que lo habitan, construyen y transforman, así como de sus memorias y cicatrices. Se estructura en torno al tatuaje como práctica identitaria, con el fin de generar un espacio de reflexión sobre la diversidad de cuerpos y emociones que conforma la identidad de una comunidad.

34

En la voluntad del proyecto por adaptar la experiencia tradicional de la memoria al contexto contemporáneo y abordar la construcción de la identidad, MEMENTO se aleja inevitablemente de las narrativas institucionales sobre la ciudad y sus distritos, combatiendo la idea del relato único. Con una metodología basada en la paradoja de la línea de costa, por la cual un perímetro costero carece de una longitud definida debido a su naturaleza fractal, cuando hablamos de identidad, memoria o emociones de una comunidad, estas tienden a ser infinitas si ponemos atención en la pluralidad de identidades, memorias y emociones. Esto nos permite reflexionar sobre el cambio en los modelos afectivos y la forma de recordar.

El tatuaje cumple una función tanto personal como social: son recuerdos tangibles, son la memoria en la piel de una persona, pero también un ejemplo de las dinámicas sociales y culturales de una comunidad determinada en un tiempo concreto. Al alejar el tatuaje del pandillerismo y desestigmatizar la práctica estética, podemos comprender la ornamentación corporal no como un delito, sino como un empoderamiento del mismo cuerpo.

El cuerpo se entiende como un territorio político que trasciende la esfera de lo privado y genera una herramienta de lectura de la comunidad de la que forma parte.

En un momento en el que la inabarcable cantidad de datos genera una indiferencia anestésica que propicia una sociedad amnésica, el tatuaje aparece como elemento de resistencia. El recuerdo se sublima a través de una cicatriz en nuestra piel: son relatos impresos en el cuerpo que evocan situaciones vividas que se concretan en un tiempo pasado, por lo que suponen un archivo vivencial e histórico de la persona. El cuerpo se muestra como un archivo de imágenes que configura un estatus ontológico propio, no solo como manera de estar, sino también como manera de ser, políticamente situado.

Entendemos el tatuaje como forma de comunicación no verbal que nos permite abrir el diálogo sobre las vivencias de los cuerpos que habitan un lugar. A partir de esta reflexión, comprendemos la ciudad como una red de pieles que construye su identidad en base a la heterogeneidad de la comunidad de cuerpos y afectos que la componen.

PUESTA EN MARCHA: PRIMERA EDICIÓN

MEMENTO x ARGANZUELA se concibe como el primer programa de MEMENTO. Se desarrolla entre febrero y noviembre del 2019 en colaboración con Intermediæ - Matadero Madrid y la Junta de Municipal del Distrito de Arganzuela y dentro del programa Mirador Arganzuela.

MEMENTO se estructura en torno a una serie de talleres de puesta en común emocional. Se invita a lxs vecinxs del distrito a compartir aquellas piezas que son parte de su piel, los recuerdos asociados y significados que portan.

En esta edición se generaron los siguientes encuentros:

Taller 1: Experto invitado – Julio Linares

Julio Linares es artista multidisciplinar. Escriben de él que «tiene algo en las manos que hace mutar las paredes y los lienzos, los vasos de whisky, la piel que tatúa, los cuerpos con los que danza» (Urraca, s. f.)

Julio abre la conversación desde la historia del tatuaje; desde cómo este es un arte que nace de la necesidad, de la curación, del entendimiento y encuentro con el propio cuerpo. Se genera un ambiente mágico, que culmina con el ritual de preparación de su mesa de trabajo para tatuar y 5 kg de naranjas sobre las que todxs practicamos y perdemos miedos.

Sesión informal* 1: Lugar – EVA (Espacio Vecinal de Arganzuela)

Taller 2: Expertxs invitadxs – Julia Sainz + Felipe García

Julia Sainz y Felipe García son antropólogxs de formación. Julia ha vivido los últimos años en México, donde centra su investigación en la simbología corporal y la cultura de las bandas. Felipe investiga sobre la generación del icono a través de la imagen.

Preparan una sesión con una metodología que trata los tatuajes de los participantes como caso de estudio, intentando hacer un ejercicio de categorización de las piezas en función de las emociones a las que remiten y en torno a las que se articulan, y cómo estas se relacionan con el barrio de Arganzuela.

Sesión informal* 2: Lugar – Taller del Hombre Rayo

Taller 3: Experta invitada – Belén Soto

Belén Soto es gestora cultural en Barcelona. Actualmente forma parte del Club de Cicatrización en Hangar, del Grupo de Fermentación y de Amor Desmadre. Trabaja preferentemente en el diseño, gestión y/o desarrollo de proyectos culturales/artísticos en torno a sistemas de opresión/control, tecnologías de producción y consumo y activismos varios; intentando mantener de manera transversal una perspectiva crítica y feminista, atención a las pedagogías y facilitar los procesos relacionales.

Con ella hablamos de normatividad y *(des)obediencias* estéticas, del *biohacking* como práctica de resistencia y soberanía sobre nuestros cuerpos, y de los vínculos de confianza con los que nos comprometemos en estas prácticas. Juntxs, activamos un salón-escuela libre de estética, y la sala se llenó de decolorantes, pintauñas, tintes, adhesivos, maquillajes y herramientas de corte de pelo, e intercambiamos saberes y prácticas de alteraciones estéticas, siendo dueñxs desde lo festivo.

Sesión informal* 3: Lugar – Local de la Parcería en la Paza Rutilio Gacís

Sesión de registro: Audiovisual a cargo de Jorge Rojas y espírituescalera.

A través de estos encuentros se genera, de forma orgánica y desde las vulnerabilidades y afectos, una comunidad vinculada al proyecto. El proceso culmina en una sesión de registro, en la que durante todo un día se invita a los participantes a ser retratados, desde el tatuaje que elijan y el relato asociado a este.

* En las sesiones informales nos encontramos, fuera de la vertiente institucional del proyecto, de manera espontánea los días posteriores a cada uno de los talleres. Cada uno de estos otros encuentros tuvo lugar en un espacio diferente del barrio de Arganzuela, convirtiéndonos todxs por igual en recién llegados, eliminando la figura del anfitrión y teniendo que colonizar el espacio juntxs. Se compartió, practicó, aprendió y tatuó en piel, unxs a otrxs o a unx mismx. Sucieron desde lo cercano y lo íntimo.

Exposición:

Con las fotos de Jorge Rojas y espírituescalera y los relatos recogidos durante la sesión de registro y transcritos a modo de título de la pieza tatuada, se articula una exposición trans-medial en la sala de exposiciones La Lonja del Centro Cultural Casa del Reloj (Arganzuela). En todas las fotos de la exposición se guarda un mismo discurso: cada tatuaje está cubierto por plástico, vaselina y sangre, ficcionando ese momento en el que la tinta acaba de ser introducida en la piel; el momento en el que acabamos de sublimar ese nuevo relato.

Además se incluyen más obras que narran el barrio desde otras perspectivas, como un videoarte de Chaki Medina y otro ex profeso de espírituescalera, o dos piezas sonoras de Jose Tena, Óscar Moreno «Ojo» y Tasio producidas con las grabaciones de los relatos y corazones de lxs participantes.

Se introduce todo este contenido en un formato museístico e institucional, con el fin de visibilizar y valorar todas las historias, memorias, tatuajes y cicatrices recogidas durante MEMENTO x ARGANZUELA, huyendo de la demonización al cuerpo tatuado aún presente en ciertos espacios.

Proyecto editorial: en colaboración con la editorial Paloseco

Se genera una publicación, con toda la información recogida, en la que la propiedad intelectual está compartida entre todxs lxs participantes de MEMENTO x ARGANZUELA, y que se regala a cada unx de ellxs como devolución, pues son sus pieles las que construyen este nuevo relato plural y heterogéneo de su barrio.

SEGUNDA EDICIÓN Y FUTURO

Para este 2020 estamos desarrollando varias líneas.

36 Por un lado, la segunda edición, esta vez en el distrito de Carabanchel. Actualmente, el distrito de Carabanchel está en pleno proceso de crecimiento artístico debido al desplazamiento de la producción cultural del centro a la periferia. Comparado con Kreuzberg, en Berlín, o el Soho, en Londres, Carabanchel se postula como segundo centro neurálgico de Madrid y epicentro cultural de la ciudad de aquí a los próximos 5 años. Esta situación choca frontalmente con la realidad social del barrio de los últimos 10 años, testigo del abandono de infraestructuras públicas, como el antiguo mercado de Puerta Bonita o el campo deportivo de la calle General Ricardos, el envejecimiento de la población local y una carencia de actividad cultural contemporánea, a excepción de pequeños proyectos vecinales. El encarecimiento del precio del alquiler de la vivienda que ha sufrido todo el distrito en el último año y la inclusión de una población más joven vinculada con el sector cultural hacen entrever un giro brusco en el tejido social. Del mismo modo, la aparición de instituciones como la Escuela de Diseño y Moda o diversas galerías de arte parecen avisar de una consolidación del sector cultural en Carabanchel, casi como una consecuencia directa de haberse afianzado Arganzuela previamente. Carabanchel se nos muestra como un territorio idóneo para continuar el proyecto. Por todo esto, MEMENTO x CARABANCHEL propone la lectura de un barrio en imperiosa transformación partiendo de los cuerpos que lo habitan, así como de lxs nuevxs habitantes que están llegando.

Por otro lado, y a raíz de una de las primeras conclusiones que se arrojan de MEMENTO, también se está trabajando en la construcción de una comunidad inclusiva y diversa de vecinxs del distrito de Arganzuela, la cual sigue desarrollándose tras la finalización de los talleres y que busca de manera natural una continuidad en el tiempo para seguir afianzando lazos tanto culturales y profesionalizantes como afectivos entre lxs integrantes del grupo. De esta manera, se hace necesaria la búsqueda de recursos para un ejercicio de continuación de MEMENTO x ARGANZUELA con vistas a seguir generando producción cultural innovadora e inclusiva que fomente la relación entre diferentes agentes urbanos del barrio, la dilución de prejuicios sociales y la construcción de un tejido más amable y colaborativo entre las personas que lo forman.

En paralelo, estamos desarrollando una plataforma digital que abra este proyecto a otros barrios, distritos y ciudades, que conforme un archivo emocional colaborativo capaz de de revisar la identidad cultural propia de los territorios, y promueva la misma desde una perspectiva contemporánea y transversal a diferentes lugares y temporalidades.

A lo largo de todo el proceso se han repetido las preguntas de por qué nos tatuamos, qué contexto visibilizan los tatuajes o si estos son las cicatrices que necesitamos en un mundo en el que la memoria se ha distorsionado. Partimos de la frase «Quien no tiene memoria necesita cicatrices» y hoy, sin ninguna respuesta certera ni voluntad de encontrarla, sólo podemos afirmar: nos tatuamos porque estamos vivxs.

Referencias

Urraca, S. (s. f.). El niño que quería hacer la comunión en chándal. *Sabina Urraca*. Recuperado de <https://www.sabinauraca.com/TEXTOS-POR-ENCARGO/EL-NINO-QUE-QUERIA-HACER-LA-COMUNION-EN-CHANDAL>

Modificar nuestro cuerpo nos hace ser conscientes de su finitud. Hacemos palpable el compromiso que adquirimos con él y su componente temporal.

Nos conectamos irremediabilmente con el final.

Nos tatuamos porque vamos a morir y lo aceptamos.

Nos tatuamos porque estamos vivxs.

1. Altar del primer taller, con el artista Julio Linares como invitado. Fotografía de Helena Gallego.
2. Práctica sobre piel de naranja en el primer taller, con el artista Julio Linares como invitado. Fotografía de Niko Barrena.
3. Despliegue de material para tatuar de Belén Soto, gestora cultural y tatuadora, invitada del tercer taller. Fotografía de Lukasz Michalak / Estudio Perplejo.
4. Activación de escuelita de desobediencias estéticas en el tercer taller, con Belén Soto como invitada. Fotografía de Lukasz Michalak / Estudio Perplejo.

5 y 6. Sesión de registro de tatuajes e historias. Fotografías de Jorge Rojas.

7 y 8. En página siguiente: Exposición de MEMENTO en la sala de exposiciones La Lonja (Centro Cultural Casa del Reloj, Matadero, Madrid). Fotografías de Jorge Rojas.

9, 10 y 11. En esta doble página: Inauguración de la exposición de MEMENTO. Fotografías de Lukasz Michalak / Estudio Perplejo.

«Fue increíble porque mientras me tatuaban, que yo iba con mucho reparo y con miedo a que doliera, pues estuve a punto de quedarme dormido, porque yo creo que me relajé tanto cuando de repente me empezó a tatuar y vi que no dolía, y me sentí tan a gusto... y sólo sentía como cosquillas... y me entró sueño. [...] Y recuerdo mucho el momento de después, tomando algo, y recuerdo cómo sudaba el tatuaje, cómo soltó tinta, cómo soltó sangre. Lo típico, pero que en ese momento era todo como muy relajante. Todo lo que pasaba con el tatuaje me producía mucha relajación. Y el tatuaje *vivalaguerra* me lo tatué porque es el título del primer disco en español de un grupo que a mí me gusta mucho, que es Standstill, y eso, su disco se llama *Vivalaguerra*, todo junto, y me gusta, no solo porque sea el disco de este grupo que me gusta sino también por el significado en sí del concepto que de algún modo es *vivalaguerra*, el conflicto del día a día, viva eso, el conflicto del día a día, la lucha cotidiana».

Antonio Llamas

«Pese a lo pequeño que es y lo sencillo que puede aparentar ser, en realidad como que es una cosa que para mí significa mucho y... incluso me cuesta un poco ponerlo en palabras. La figura de un círculo que en realidad no acaba es porque está basado en la figura del uroboros, que es un símbolo de una serpiente que se come su propia cola y es una imagen medieval que me flipa porque simboliza el ciclo eterno de las cosas y la lucha eterna. Entonces, bueno, lo poco que puedo traducir de cómo me siento respecto a eso es que me conecta mucho con determinados procesos y sentimientos, y además el lugar en el que lo ubico es como que tengo la sensación de que es el centro de mí».

Helena Gallego

«Pero bueno, como esta cosa un poco de generacional que es algo como que me... no sé, que soy sensible a ello. O sea, que no es solamente la gente del 90, ¿no? Pero bueno, esta sensación de que estamos construyendo mundo y que las cosas cambian porque la gente que va llegando a ciertas posiciones ya tenemos otras sensibilidades».

Marta Echaves

1990

Cuerpo

Chaki Medina

«Este tatuaje me lo hice hace unos meses, como en abril, de hecho, y el otro día cuando hablábamos durante la sesión a la que vinieron las antropólogas lo calificué como un tatuaje curativo. Este tatuaje me lo hice porque hace un año mi padre murió, y la verdad es que fue una cosa superviolenta para mí, fue superimpactante. [...] Como que me quedé bastante descolocada [...] sentía que no nos conocíamos mucho y, bueno, tenía esa necesidad de acercarme a él y entonces empecé a pensar en un tatuaje que le representara a él y que me representara a mí. [...] O sea como que es algo que me hace... pensar en tenerlo siempre ahí, que me hace sentir mejor con respecto a esa situación. Por eso que es como un tatuaje terapéutico, no sé. O sea, porque por un lado es una cosa un poco... no sé cómo decirlo... macabra. Como siempre acordarte de eso, de ese momento. Pero por otro lado es como... pues ya está, forma parte de ti».

Alicia R.

«Chuta. Con mucho orgullo. Este tatuaje me lo he hecho para representar un poco un tiempo que he estado encerrado en la cárcel y, pues, mis vivencias, la forma que tengo yo de ser y que, gracias a Dios, por ser Mala Familia lo he pasado con orgullo y bien. A nuestra manera».

Malafamiliatattoo

