

cárcel de amor

No es accidental que el título de este proyecto interdisciplinario –que plantea la posibilidad de representar artística y culturalmente un conjunto complejo de aspectos alrededor del tema de la violencia doméstica/de género– sea *Cárcel de amor*. Tomado de la novela de amor epistolar y trágico final de Diego de San Pedro (Sevilla, 1492), sus creencias y punto de vista bien pueden, literal y figuradamente, simbolizar en el siglo XXI el temor al sistema patriarcal. Con cinco secciones interconectadas (programa de cine y vídeo, proyecto web, performance, conferencias y una publicación) y concebido como un espacio marcado por la diversidad de opiniones y puntos de vista, *Cárcel de amor* corre el riesgo, al confrontar un tema tan amplio y brutal, de ser percibido como falto de rigor. Lejos de asumir que "todo vale", este proyecto, gestado durante un periodo de casi dos años, se basa en el concepto de que los códigos artísticos y culturales son representaciones colectivas y de que su forma y contenido están conformados por y para el orden social.

Como en otras novelas de amor, medievales o no, en *Cárcel de amor* el amor físico está conectado con la violencia. Con más de treinta ediciones en castellano y traducido a varias lenguas europeas, este *best seller* medieval pone el énfasis en "la ley paterna", esto es, en el significado literal del patriarcado. Ignorando las plegarias de la familia y la corte, el rey encarcela a su hija Laureola y está "dispuesto a ejecutar en ella la sentencia más cruel por ser su acción motivo de deshonra". Dentro del contexto del feminismo contemporáneo, el sistema patriarcal no está restringido a la relación padre-hija: la primera ola del feminismo extendía su descripción, según Kate Millet, a "la dominación masculina", es decir, a cualquier instancia de control masculino sobre la mujer. En la tercera, las feministas buscaron ampliar la definición de Millet aún más y criticaron su "reduccionismo", subrayando que el mismo tipo de marco podía aplicarse a cualquier relación de género, también las relaciones homosexuales.

Dos meses antes de la inauguración de *Cárcel de amor* en el MNCARS, el Congreso aprobó la Ley Integral de Violencia de Género. Todavía nos queda por ver cuales serán sus consecuencias reales. Por ahora, como mujeres lo único que podemos decir es que nuestra existencia está en peligro. También nos queda por ver si las mujeres que soportan la violencia masculina –o de su pareja– y necesitan recurrir al sistema judicial con la intención de denunciar a su agresor, lo conseguirán. Este proyecto está dedicado a todas ellas.

Mesas de debate y conferencias

Con el apoyo del Instituto de la Mujer

7 de abril, 19:30 hs

Ángela Alemany, presidenta de la Asociación de Mujeres *Themis* y María-Milagros Rivera, fundadora de la revista y del Centro de Investigación en Estudios de las Mujeres *Duoda* de la Universidad de Barcelona.

14 de abril, 19:30 hs

La representación de la violencia de género I

Moderadora: Patricia Mayayo, profesora en la Escuela Superior de Arte y Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid. Participantes: Terry Berkowitz, Ursula Biemann, Teresa Serrano y Eulàlia Valldosera, artistas.

21 de abril, 19:30 hs

Miguel Lorente, médico forense autor de *Mi marido me pega lo normal*.

28 de abril, 19:30 hs

La representación de la violencia de género II

Moderadora: Remedios Zafra, profesora titular de la Universidad de Sevilla.

Participantes: Giulia Colaizzi, profesora de la Universidad de Valencia, Vicente Garrido, autor de *Amores que matan* y María Ruído, artista.

Acción de Angélica Liddell

13 de abril, 20:00 hs

Angélica narra en **Confesión nº 3** una experiencia personal vivida a los diez años, un abuso menor, ese tipo de abuso rutinario que las niñas padecen por el hecho de ser niñas, y que al ser contado pretende explicar el origen escandalosamente cotidiano de la crueldad.

Jóvenes

El Servicio Pedagógico del MNCARS ha organizado la proyección-taller *Cárcel de amor. Violencia de género y vídeo* cuyo objetivo es ofrecer a los adolescentes una visión completa de las diferentes posibilidades del vídeo como medio artístico, así como una aproximación a un tema social que nos afecta a todos: la violencia ejercida contra las mujeres. Se analizarán y debatirán los contenidos y las técnicas de una selección de videocreaciones, desde el documental hasta la animación.

Sábados de abril, de 11:00 a 14:00 hs. / Dirigido a jóvenes de 13 a 18 años / Participación gratuita previa inscripción. Información: Servicio Pedagógico, tel. 91 774 1000 ext. 2032 / hastadiociocho.mncars@cars.mcu.es

Survivors. Sheila M. Sofian

Calle Santa Isabel 52
28012 Madrid
Tel.: (34) 91 774 1000
<http://museoreinasofia.mcu.es>

Comisarias: Berta Sichel y Virginia Villaplana
Comisaria *Violencia sin cuerpos*: Remedios Zafra

Agradecimientos: Instituto de la Mujer, B. M. Baruch College (CUNY), artistas, galerías y distribuidoras

Cárcel de amor itinerará a: Hospital de San Juan de Dios, Espacio de Arte Contemporáneo de Almagro; Centro Párraga de Murcia; Artium de Álava; CAB de Burgos; Centre d'Art La Panera de Lleida y Filmoteca Canaria del Gobierno de Canarias

Departamento de Audiovisuales del MNCARS: Dirección y programación: Berta Sichel / Coordinación: Cristina Cámara y Noemí Espinosa / Asistente de coordinación: Eva Navarro / Administración: Eva Ordóñez

Traducción y subtitulación: Eva Ordóñez y Sublimage / Diseño gráfico: Florencia Grassi / Imprime: Rumagraf / Canopia Gestión cultural

Imágenes: © de sus autores, Electronic Arts Intermix y Zipporah Films

salón de actos, entrada libre, aforo: 140 localidades

marzo 2005

jueves	31	19:30 hs	Presentación a cargo de las comisarias y Rosa Mª Peris, directora del Instituto de la Mujer	
			Proyección de <i>Survivors</i> de Sheila M. Sofian	

abril 2005

viernes	1	19:30 hs	Programa 1	91 min.
sábado	2	19:30 hs	Programa 2	85 min.
domingo	3	13:00 hs	Programa 3	74 min.

jueves	7	19:30 hs	Conferencia de Ángela Alemany y María-Milagros Rivera	
viernes	8	19:30 hs	Programa 4	74 min.
sábado	9	19:30 hs	Programa 5	80 min.
domingo	10	13:00 hs	Programa 6	196 min.

miércoles	13	20:00 hs	Confesión nº 3 de Angélica Liddell	
jueves	14	19:30 hs	La representación de la violencia de género I	
viernes	15	19:30 hs	Programa 7	100 min.
sábado	16	19:30 hs	Programa 8	160 min.
domingo	17	13:00 hs	Programa 9	84 min.

jueves	21	19:30 hs	Conferencia de Miguel Lorente	
viernes	22	19:30 hs	Programa 3	74 min.
sábado	23	19:30 hs	Programa 1	91 min.
domingo	24	13:00 hs	Programa 2	85 min.

jueves	28	19:30 hs	La representación de la violencia de género II + presentación del libro <i>Cárcel de amor</i>	
viernes	29	19:30 hs	Programa 6	196 min.
sábado	30	19:30 hs	Programa 4	74 min.

mayo 2005

jueves	5	19:30 hs	Programa 8	160 min.
viernes	6	19:30 hs	Programa 9	84 min.
sábado	7	19:30 hs	Programa 7	100 min.
domingo	8	13:00 hs	Programa 5	80 min.

Cine y vídeo

Beatriz García Prieto
Nombres. Mini-DV, color, sonido, 1'. Cortesía de la artista

Programa 1. Duración: 91’

Cecilia Barriga
El origen de la violencia. 2005, DVD, color, sonido, 1’ Cortesía de la artista.

Esta breve pieza visual nos muestra un encuentro accidental en el camino, durante un viaje que la autora realiza por la selva amazónica. El acto simple e inocente del juego de un niño de unos cuatro años con un gato de pocos meses nos lleva a plantearnos una cuestión esencial en nuestra cultura contemporánea: ¿Dónde está el origen de la violencia? Una cuestión tan compleja que trasciende todas las fronteras incluidas las del género.

Paul McCarthy y Mike Kelley
Cultural Soup. 1987, Beta, color, v.o.s. 7’ Cortesía de Electronic Arts Intermix, Nueva York.

La familia, encarnada por la representación de un padre y la relación con su hijo, descubre el proceso de perversión y la herencia de los procesos culturales violentos.

Kevin McCourt y Gabriel Martínez
Fathers, Husbands, Sons / Padres, maridos, hijos. 2002, vídeo, color, v.o. 1’30” Cortesía de los artistas.

Retrato-documental de mujeres maltratadas, del daño experimentado que va de la fragilidad emocional a la crisis de los sentimientos, de la destrucción del concepto de hogar al miedo y la negación de la vida. Implica también fatiga física y psicológica, miedo y terror, aislamiento, culpa y vergüenza, baja autoestima, pérdida de identidad y autonomía, impotencia y desesperanza, enojo, ira y ansiedad.

Sadie Benning
A Place Called Lovely, 1991, Beta, b/n, v.o.s. 14’ Cortesía de Electronic Arts Intermix, Nueva York.
Rebela una sociedad en la que la violencia, en sus diversas formas, se encuentra presente en nuestras vidas cotidianas. Nos presenta una Norteamérica racista y homofóbica. Alusiones a la inquietante cercanía de las armas de fuego se mezclan con imágenes violentas de videojuegos o fragmentos de películas como *Psicosis*, para terminar con una escena en la que Sadie Benning, delante de una bandera de los EEUU expone su discurso en torno a los signos de una cultura de la violencia.

Maria Arlamovsky
Loud and Clear/Laut und Deutlich. 2001, Beta, color, v.o.s. 67’ Cortesía de la artista y Nikolaus Geyrhalter Film Produktion, Alemania.

Cinco mujeres y un hombre hablan sobre los efectos del abuso sexual en sus vidas. Después de años y en algunos casos décadas, son capaces de encontrar las palabras para describir cómo estos hechos les afectaron.

Programa 2. Duración: 85’

Terry Berkowitz y Blerti Murataj
The Eye of the Needle. 2004, DVD, color, v.o.s. 4’ Cortesía de los artistas.

En 1993, Lorena Bobbitt amputó el pene de su marido con un enorme cuchillo de carnicero. *The Eye of the Needle* recoge el doloroso y escalofriante testimonio de Lorena acerca de los abusos recibidos por su marido ante el juez y lo acompaña con sutiles y sensuales imágenes que muestran que en el ámbito doméstico y matrimonial de EEUU no todo es lo que parece.

Valie Export
Syntagma. 1984, color, v.o. 17’ Cortesía de la artista y ARGE INDEX.

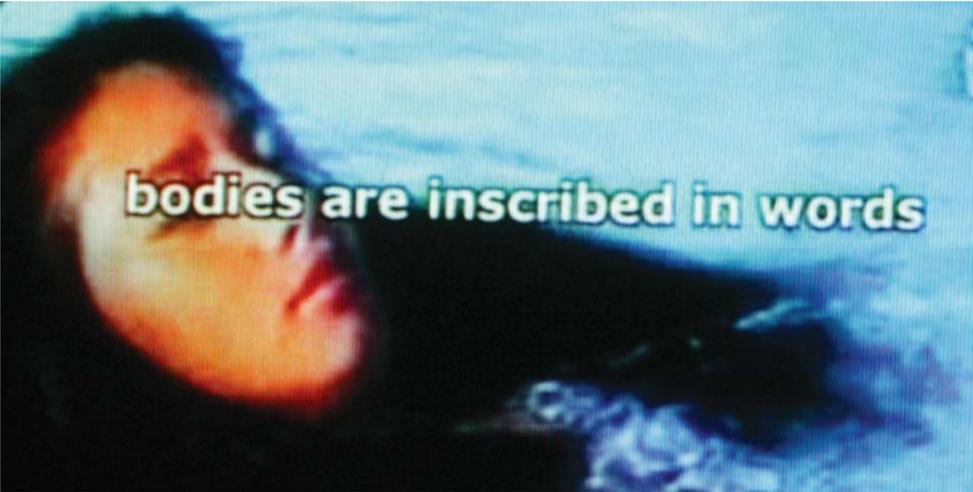
Valie Export crítica la oposición que hay entre lo metafísico del cuerpo, reminiscencia nostálgica y ceremonial en nuestros tiempos, y el cuerpo del siglo XXI que funcionalmente es el equivalente a una máquina que produce sentido. Parece que ella está justo en medio de esta oposición –en el despertar de un cuerpo orgánico que precede la creación de un cuerpo completamente inteligible–.

Cara DeVito
Ama l’Uomo Tuo. 1975, Beta, b/n, v.o.s. 19’ Cortesía de Electronic Arts Intermix, Nueva York.
Cara DeVito retoma el testimonio de su abuela, Adeline LeJudas, realizando una incisiva crítica social a la sociedad patriarcal. Adeline relata la violencia que sufrió a manos de un marido abusivo. La historia oral queda recogida por la intimidad de la videocámara que juega un papel intrínseco en el tipo de relación entre hija y abuela.

Jean Marie Teno
Le mariage d’ Alex. 2002, 35mm, color, v.o.s. 45’ Cortesía del artista y de Les Films du Raphia, París.
Crónica profunda y delicada una tarde en la que la vida de tres personas se ve sacudida por la triste realidad del matrimonio polígamo en Camerún.

Cultural Soup. Paul McCarthy y Mike Kelley

Writing Desire. Ursula Biemann

Programa 3. Duración: 74’

Lourdes Portillo
Señorita extraviada. 2001, Beta, color, v.o.s. 74’ Cortesía de Women Make Movies, Nueva York.

El documental se despliega como el misterio sin resolver que examina el secuestro, la violación y el asesinato de más de 230 mujeres jóvenes en Juárez, México. Basado en lo que Portillo considera la fuente más fiable- los testimonios de las familias de las víctimas.

Programa 4. Duración 74’

Eija-Liisa Ahtila
Consolation Service. 1999, 35mm, color, v.o.s. 24’ Cortesía de Crystal Eye Ltd. y de la Finnish Film Foundation, Helsinki.

Consolation Service habla sobre el fin, la muerte y el tiempo desde la perspectiva de una mujer joven. La obra, que relata el proceso de divorcio de una pareja, está dividida en tres partes: el encuentro con la terapeuta de la familia, la fiesta de cumpleaños en el salón de la pareja y el fin de su relación.

Teresa Serrano
A Room of Her Own. 2004-2005, DVD, b/n, sonido, 7’ Cortesía de la artista.

La lucha interna de una mujer, en el momento crepuscular de su vida, que cuestiona su sexualidad, su angustia, sus miedos y su ira representadas en apariciones de sombras que la persiguen. Éstas son imágenes fugitivas que nacen de su propio estado mental, reflejos de esa parte de su ser que ya no controla y que poco a poco la aprisionan dentro de “su habitación”. De esta manera, “Su propia habitación” no sólo es una estructura física, sino un castillo virtual en el que estas sombras han ocupado el espacio.

Sheila M. Sofian
Survivors. 1997, 16mm-animación, color, v.o.s. 16’ Cortesía de la artista. Distribuido por Intermedia y Lucerne Media.

Documental de animación basado en una serie de entrevistas con víctimas de la violencia doméstica que narran su experiencia para construir desde la abstracción de las imágenes y la representación verista del dibujo animado su historia. La voz en *off* transcribe una geografía del dolor que poco a poco desvela los primeros pasos tomados por sus protagonistas para romper con la situación vivida.

Tracey Moffat
Nice Coloured Girls. 1987, 16mm/vídeo, color, v.o.s. 16’ Cortesía de Women Make Movies, Nueva York.

Película experimental que explora de manera audaz la relación de explotación entre los hombres blancos y las mujeres aborígenes desde el principio, entre los colonizadores y las mujeres nativas, a la actualidad en la que las mujeres aborígenes modernas intentan cambiar su suerte en el entorno urbano.

Sabine Massenet
Sans titre. 2002, Beta, color, sonido, 2’ Cortesía de la artista y de Heure Exquisite!, Mons en Baroeul.

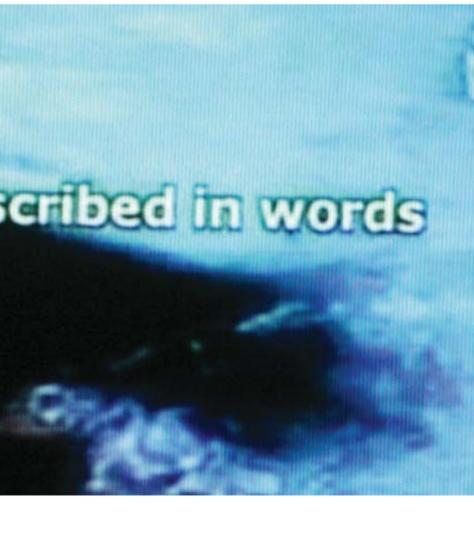
Apropiación de fragmentos de anuncios publicitarios donde la mujer se presenta como un objeto de consumo al mismo nivel que los yogures o natillas que aparentan saborear de una forma explícitamente sexual. Un consumo que se sublima y erotiza hasta provocar una cierta repugnancia.

Beth Moysés
Deshaciendo nudos. 2003, DVD, color, sonido, 8’20” Cortesía de la artista.

Deshaciendo nudos es una vídeo-performance de un trabajo que Beth Moysés realizó en la periferia de São Paulo con un grupo de mujeres y con la Secretaria de la Mujer. “Transportaba tallos de rosas llenos de espinas conmigo y pedía a las mujeres que pensarán en los problemas que vivían mientras arrancaban las espinas”.

Domestic Violence 2. Frederick Wiseman

Programa 5. Duración: 80’

Karin Jurschick
The Peacemaker and the Women / Die Helfer und die Frauen. 2003, Digi-Beta, color, v.o.s. 80’. Cortesía de la artista.

Película sobre como las fuerzas armadas y las organizaciones políticas intentan resolver problemas –como el tráfico de mujeres y su explotación sexual forzosa– de los cuales son responsables en parte. El *Trafficking*, comercio de mujeres y niñas forzadas a ejercer la prostitución, se ha convertido en una industria en auge en Kosovo y Bosnia-Herzegovina.

Programa 6. Duración: 196’

Frederick Wiseman
Domestic Violence. 2001, Beta, color, v.o.s. 196’ Cortesía de Zipporah Films, Cambridge, Ma.

Rodado en Tampa-Florida, muestra la ayuda que reciben las víctimas de violencia doméstica a través de la policía y en un centro de acogida. Las secuencias tomadas en The Spring, un centro de acogida para niños y mujeres, incluyen una visita guiada de un grupo de jubilados por el refugio, las entrevistas de entrada a las mujeres maltratadas, sesiones individuales de terapia y terapia en grupo.

Programa 7. Duración: 100’

Sigalit Landau
Barbed Hula. 2002, DVD, color, sonido, 2’ Cortesía de la galería Anita Beckers, Frankfurt.

Este acto de desensibilización –jugando al *hulahop* con un alambre de espino– es una metáfora del espacio del cuerpo.

Beth B
Belladonna. 1989, Beta, color, v.o.s. 18’ Cortesía de Electronic Arts Intermix, Nueva York.
Belladonna es un terrible testimonio sobre la violencia y la familia. Un grupo de actores, presentados como “cabezas parlantes”, recitan versos escalofriantes que se convierten en una terrorífica letanía, un poema familiar de abusos infantiles y violencia masculina.

Mandy Jacobson y Karmen Jelincic
Calling the Ghosts. A Story about Rape, War and Women. 1996, Beta, color, v.o.s. 80’. Cortesía de las artistas.

Relato de dos mujeres atrapadas en una guerra en la que la violación era un arma tan cotidiana como las balas o las bombas. Jadranka Cigelj y Nusreta Sivac, amigas desde la infancia y abogadas, disfrutaban en Bosnia-Herzegovina de una vida corriente hasta el día en que sus vecinos se convirtieron en sus torturadores.

Programa 8. Duración: 160’

Frederick Wiseman
Domestic Violence 2. 2001, Beta, color, v.o.s., 160’ Cortesía Zipporah Films, Cambridge, Ma.

Dado que la violencia doméstica como delito ya está muy asentada dentro de la legislación y el poder ejecutivo de EEUU, las jurisdicciones están muy delimitadas y se organizan en diferentes juzgados: acusación, falta y requerimiento. Estos juzgados se ocupan de los temas relacionados con la violencia doméstica como las fianzas, los avals, la libertad condicional, las órdenes de alejamiento, el contacto con los niños o las sentencias por los delitos.

Programa 9. Duración: 84’

María Ruido
La voz humana. 1997, Beta, color, sonido, 7’ Cortesía de la artista.

A partir de esta performance videográfica se plantea la utilización histórica del lenguaje patriarcal como ejercicio de poder violento. Tomando como punto de partida un fragmento del libro de Miguel Cereceda *El origen de la mujer sujeto*, 1996, donde el autor habla de diversos territorios lingüísticos y de su vinculación genérica, este proyecto reflexiona sobre la voz de las mujeres (no siempre propia, sino muchas veces mero reflejo de formas estereotipadas).

Ursula Biemann
Writing Desire. 2000, DVD, color, v.o.s. 23’ Cortesía de la artista.

Ensayo sobre cómo afecta la circulación global de los cuerpos del tercer mundo al primer mundo. Biemann propone una meditación sobre las desigualdades políticas, económicas y de género obvias en estos intercambios, y la búsqueda de la compañera dócil, tradicional y pre-feminista, implicando al espectador en un nuevo *voyeurismo* repleto de consumo sexual.

Pratibha Parmar
Warrior Marks. 1993, Beta, color, v.o.s. 54’ Cortesía de Women Make Movies, Nueva York.

Película política y poética sobre la mutilación genital de la mujer –que afecta a cien millones de mujeres en todo el mundo– que trata de poner de relieve las complejidades culturales y políticas que hay en torno a este tema.

Proyecto web

Violencia sin cuerpos
www.carceldeamor.net/vsc/

Este proyecto consta de dos apartados creativos *on line*: exposición de “obras” de net.art articulada en base a cuatro lecturas de la violencia de género en un contexto donde, aparentemente, podemos prescindir del cuerpo y subvertir nuestra identidad sexual en su nivel más básico, el material; y una propuesta de “usos” de la red con relación a la temática de violencia y género. Se trata de una lectura creativa y participativa de Internet desde el análisis de los dispositivos que la conforman bajo una perspectiva ciberfeminista.

1. Violencia simbólica en los mitos: evas y princesas frente a cyborgs

Articulaciones soterradas del poder patriarcal en la repetición de los mitos que contribuyen a fortalecer los estereotipos protagonistas en las situaciones de violencia de género y sus discursos hegemónicos. Hipertexto y alteridad frente a sentencias esencialistas. Cyborgs e híbridos digitales frente a evas, brujas, diosas y princesas.

Sonya Rapoport y Marie-Jose Sat. *Brutal Myths. An herbal healing of misogynius*, 1996. http://users.lmi.net/sonyarap/brutal/
Prema Murthy. *Mythic Hybrid*, 2002. http://www.turbulence.org/Works/mythichybrid/
Sonya Rapoport. *Make me a man*, 1997. http://users.lmi.net/sonyarap/makemearman/
Auriea Harvey y Michael Samyn. *Eden.Garden 1.1*, 2001. http://eden.garden1.1.projects.sfmoma.org/
Intima (Igor Stromajer). *[i want to share you - what are you doing to me?]*, 2001. http://www.intima.org/share/

2. Violencia narrada (cuando el cuerpo “no está”)

Representaciones de la violencia en los límites materiales y discursivos de la identidad sexual en Internet. Superposiciones entre lo físico, lo simbólico y lo sociológico en lo inmaterial. Narración (y representación) de la violencia explícita sobre la mujer cuando el cuerpo queda atrás, “aplazado” por una pantalla de “proyección-protección”.
Margot Lovejoy. *Parthenia “A Global Monument Violence Domestic Victims”*, 1995. http://www.parthenia.com/
Natalie Bookchin. *The Intruder*, 1999. http://www.calarts.edu/~bookchin/intruder/
Francesca da Rimini. *Dollspace*, 1997 y 2001. http://www.thing.net/~dollkyoko

Agrícola de Cologne. *Compressed Affair*, 2001. http://www.nmartproject.net/agricola/mpc/collections/compressed_affair1.htm

3. Cuerpos, ¿qué importan? Cibersexo y videojuegos

Amplificación de los estereotipos sexuales en el cibersexo y los videojuegos. Violencia sobre el cuerpo virtual y experimentación del género. Industrias del sexo en Internet e historias de sexo-amor *on line*. La mutación y lo abyecto, corrientes (artísticas y hackers) de mestizaje y experimentación con el género de los personajes, que desembocan en la producción digital de lo monstruoso.

Robert Nideffer. *Tomb Raider*, 1999. http://proxy.arts.uci.edu/~nideffer/crack/
Melinda Rackham. *Tunnel*, 1996. http://www.subtle.net/tunnel/
Prema Murthy. *BindiGirl*, 1999. http://www.thing.net/~bindigrl/
Young-Hae Chang Heavy Industries (Young-hae Chang y Marc Voge). *Cunnilingus in North Korea*, 2003. http://www.yhchang.com/CUNNILINGUS_IN_NORTH_KOR EA.html

Comisaria: Anne-Marie Schleiner. Artistas participantes: Georgina J. Coffey, Josephine Starrs, Ken Hodgman, Leon Cmielowski, Loren Petrich, Lynn Forest, Mark Sachs, Robert Nideffer y ScottM SOS Doom. *Mutation.Fem*, 2000. http://www.opensorcery.net/mutation/

4. Nueva visibilidad de lo privado (prácticas feministas on line frente a la hegemonía-poder camuflada)

Arte feminista en Internet y estrategias de visibilización de lo privado. Formas de subversión de los mecanismos de poder patriarcal en la red. Lecturas de la intersección (*on line*) de las esferas pública y privada. Violencia, (ciber)feminismo y políticas de género *on line*. Si el poder tiene género y los mecanismos mediante los que se establece esta determinación son los mismos por los que se condiciona a los sujetos a formar parte (o no) del mismo, el trabajo artístico y feminista se proyecta hacia la subversión y visibilización de esos mecanismos.

Faith Wilding y Hyla Willis, miembros de subRosa (http://www.cyberfeminism.net). *Smart Mom*, 1998-1999. http://www.andrew.cmu.edu/user/fwild/
Tina La Porta. *voyeur_web*, 2001. http://artport.whitney.org/commissions/voyeurweb/
Cindy Gabriela Flores. *El lugar de las mujeres en el Metro de la Ciudad de México*, 2001. http://ciberfeminista.org/subway/ http://ciberfeminista.org/metro/
Guerrilla Girls. *Guerrilla Girls (Website)*. http://www.guerrillagirls.com/
Cristina Buendía. *No-pasatiempo*, 2004. http://2-red.net/nopasatiempo/

Dollspace. Francesca da Rimini

