

Imágenes de migración. Un proyecto de investigación basada en las artes a partir de la experiencia de migrar

Migration images. A research Project founded on art based research from the experience of migrating

Valeria Lepra

Universidad de la República, vlepra@gmail.com

How to cite: Lepra, V. (2024). Imágenes de migración. Un proyecto de investigación basada en las artes a partir de la experiencia de migrar. En libro de actas: *EX±ACTO. VI Congreso Internacional de investigación en artes visuales aniaav 2024. Valencia*, 3-5 julio 2024. <https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.17766>

Resumen

La postulación a este congreso se propone a fin de compartir avances de un proyecto de investigación en curso en el marco del programa de Doctorado en Arte y Cultura Visual de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Recupera a partir de diversos dispositivos y desde una perspectiva de género y feminista la memoria de migración de mujeres que habitan de forma permanente, o en tránsito la ciudad de Montevideo.

En esta etapa se trabaja a partir de las experiencias de mujeres y disidencias en relación a sus trayectos, evocación de imágenes de viajes, construcción de proyectos de vida y recepción en el país de acogida. Para ello se parte de la noción de trabajo de la imaginación acuñada por Arjun Appadurai (2001) los aportes de Abdelmalek Sayad y Gloria Anzaldúa.

Asimismo se analiza la producción de artistas latinoamericanas en situación de movilidad que han problematizado la temática de la migración en su obra (Judi Werthein, Tania Bruguera, Lizania Cruz) haciendo foco en la construcción y representación del sujeto migrante. Para esto se parten de tres categorías operativas desarrolladas por Andrea Giunta (: extranjeras, biopolíticas y archivos para pensar el arte contemporáneo y que permiten comprender tanto las prácticas de las artistas mencionadas como la experiencia de la movilidad.

Palabras clave: *migración internacional; mujeres migrantes; movilidad humana; investigación en artes.*

Abstract

Application to this congress is proposed in order to share progress of an ongoing research project within the framework of the Doctorate program in Art and Visual Culture of the National University of Rosario (Argentina). Using various devices and from a gender and feminist perspective, it recovers the migration memory of women who permanently inhabit, or are in transit, the city of Montevideo.

In this stage we work from the experiences of women and dissidents in relation to their journeys, evocation of travel images, construction of life projects and reception in the host country. To do this, we start from the notion of work of the imagination coined by Arjun Appadurai (2001) and the contributions of Abdelmalek Sayad and Gloria Anzaldúa.

Likewise, the production of Latin American artists in a situation of mobility who have problematized the theme of migration in their work (Judi Werthein, Tania Bruguera, Lizania Cruz) is analyzed, focusing on

the construction and representation of the migrant subject. For this, they start from three operational categories developed by Andrea Giunta: foreigners, biopolitics and archives to think about contemporary art and that allow us to understand both the practices of the aforementioned artists and the experience of mobility.

Keywords: *international migration; migrant women; human mobility; art research.*

INTRODUCCIÓN

1. Aportes teóricos a la reflexión

La noción de trabajo de la imaginación, que propone que esta última no es privativa del campo del arte, sino que comienza a formar parte de la vida colectiva asociada además a la acción, a que esto que se imagina efectivamente puede tener lugar en la realidad de las vidas cotidianas de las personas, es fundamental como expresa el propio Appadurai para pensar las migraciones contemporáneas. Asimismo, posibilita, parafraseándolo, pensarlo como un escenario para la acción colectiva, de carácter proyectivo, donde se juega la agencia y que permite asimismo idear modos de supervivencia o solución de crisis (Appadurai, 2001). Desde esta perspectiva la cuestión de la agencia parece fundamental para no revictimizar a las personas en situación de movilidad y comprender las múltiples dimensiones que se implican en el proceso de toma de decisiones. En ese sentido la perspectiva que ofrecen Sayad o Anzaldúa permiten abordar esta cuestión desde los estudios migratorios tanto como de su propia condición de migrantes o descendientes de tales.

Sayad (2010) propone que el tratamiento de la movilidad humana supone reconocer la doble condición de emigrado e inmigrado y que indagar sobre una de ellas supone un abordaje parcial que no nos permite comprender el fenómeno en su complejidad. Conocer la procedencia geográfica, la ocupación en el país de origen, en definitiva la posibilidad de un abordaje interseccional que incluya las categorías de clase, raza y género habilita una comprensión más profunda sobre el proceso de la migración y los lugares que pueden estarle asignados a las personas en su condición de inmigrados. Asimismo esto nos permite problematizar la noción de asimilación, que parece ser la que prima como aquello que se espera de las personas migrantes en el país de acogida. Estudiar las trayectorias nos permitirá comprender que ha llevado a las personas a la situación en que se encuentran, así como también nos permitirá hacer visibles los procesos de discriminación, procedimientos de control o mecanismos de exclusión por los que han pasado. En palabras de Sayad:

A grandes rasgos, a través de cada una de esas trayectorias, donde el periodo de inmigración no es más que una fase, se construyen dos sistemas mutuamente solidarios de variables: por una parte, las variables que podrían denominarse de origen, es decir, precisamente ese conjunto de características sociales, de disposiciones y aptitudes socialmente determinadas del que los emigrados ya eran portadores antes de su entrada en Francia (características que permitían apreciar la posición que el emigrado ocupaba en su grupo de origen, tales como el origen geográfico y/o social, características económicas y sociales de su grupo, actitud del grupo, del propio sujeto a la luz del fenómeno migratorio, tal como se establece por la tradición local de emigración, etc.); y, por otra parte, las variables resultantes, es decir, las diferencias que separan a los inmigrados (en sus condiciones de trabajo, hábitat, etc.) en la propia Francia. (Sayad, 2010, p.57)

Se trate ya de una migración provisoria o definitiva parece fundamental pensar en el derecho a una vida plena, y a un ejercicio pleno de derechos, en tanto el migrante es en tanto fuerza de trabajo. Siguiendo nuevamente a Sayad:

A estadia autorizada ao imigrante está inteiramente sujeita ao trabalho, única razão de ser que lhe é reconhecida: ser como imigrante, primeiro, mas também como homem sua qualidade de homem estando subordinada a sua condição de imigrante. Foi o trabalho que fez "nascer" o imigrante, que o fez existir; é ele, quando termina, que faz "morrer" o imigrante, que decreta sua negação ou que o empurra para o não-ser. E esse trabalho, que condiciona toda a existência

do imigrante, não é qualquer trabalho, não se encontra em qualquer lugar; ele é o trabalho que o "mercado ed trabalho para imigrantes" lhe atribui e no lugar em que lhe é atribuído: trabalhos para imigrantes que requerem, pois, imigrantes; imigrantes para trabalhos que es tornam, dessa forma, trabalhos para imigrantes. (Sayad, 1998, p.55)

La perspectiva del migrante como fuerza de trabajo es la que vuelve su estar en el país de acogida un ser y estar precario, con estados que asumen posicionamientos calculadores en términos de costo-beneficio y con perspectivas discriminatorias por parte de la población de acogida que suele ver como amenaza a estas y estos otros que a priori son vistos como una carga para un estado benefactor. Lo que supone un prejuicio difícil de derribar y que está asociado en algunos casos a discriminación por procedencia, en tanto depende del origen geográfico y marcadores de raza el tipo de tratamiento que les está reservado.

En ese sentido la experiencia de frontera que trae Anzaldúa y apelar a una condición fronteriza para comprender la situación de las personas migrantes es de gran riqueza, en tanto siempre se encuentran a medio camino entre las reglas, tradiciones, valores y mandatos de la comunidad de origen que a veces entran en contradicción con las nuevas formas del país de acogida, una pasaje del texto de Anzaldúa registra de forma poética este solapamiento entre culturas que hace más rica la vida de las personas, pero que también ofrece zonas de conflicto.

El viento me tira de la manga,
mis pies se hunden en la arena
estoy en el borde donde la tierra toca océano
donde los dos se solapan
en un dulce encuentro
en otros lugares y momentos un choque violento. (Anzaldúa, 2016, p.39)

Esta perspectiva posibilita pensar que el lugar de las y los migrantes es un lugar liminal, que tiene la potencia de ser transformado, que es a la vez ambiguo pero puede ser fijado por la mirada otra, ajena, pero habilita el encuentro como la huella del océano en la orilla.

Los autores mencionados antes han permitido una aproximación a las cuestiones vinculadas a la movilidad humana y también a la compleja situación que configura de modo ni organizado, ni sistematizado la situación de las personas migrantes, a continuación desarrollaré brevemente los aportes de Giunta, para pensar la producción de tres artistas que han desarrollado obra tratando la temática de la migración contemporánea y que a la vez son mujeres en situación de movilidad. Giunta (2010, 2014) propone una serie de categorías para pensar las prácticas artísticas contemporáneas extranjerías, archivos y biopolítica. Si bien una de ellas parece propicia para pensar las prácticas que recuperan experiencias de movilidad, las otras también lo hacen desde y fuera del campo del arte: los controles aduaneros, los puestos migratorios, los archivos de los entes estatales, etc.

El eje biopolíticas permite comprender cómo las imágenes se han configurado como dispositivos de lectura en torno al poder, sistemas de control conjuntos de creencias y también repone formas de comprender la relación arte-política. Este eje permite también abordar las formas en que se han construido los discursos sobre los cuerpos, la raza, el género y los sistemas control que han operado en su "normalización" son también ejemplos del tratamiento que sobre estos temas han realizado y realizan artistas en la contemporaneidad

El eje extranjerías, que en este texto se concentra en la noción de migración o movilidad humana, parece importante para pensar la condición de una identidad móvil, que se construye a la luz de experiencias de movilidad que ocupan un lugar en la obra. Hay una mirada activa sobre la situación que se vive y esta se manifiesta en la producción artística. Se hace un lugar para retratar la voz de las y los migrantes y las experiencias de vida que les han puesto en ese lugar donde se intersectan perspectivas culturales a veces dispares, experiencias de discriminación y también de comunidad, de creación de nuevas comunidades de referencia y colaboración. Más que la experiencia del desarraigo se recupera en este caso la experiencia en el país de acogida,

qué lugar ofrece para estas personas que eligen construir su proyecto de vida allí. Qué lugares les están destinados y qué posibilidad tienen de subvertir tramas de exclusión las personas en situación de movilidad.

En relación al archivo Giunta (2010) indica un cierto furor que se ha despertado en torno a su uso. Es de interés pensar sobre todo en su cualidad instituido-instituyente (Derrida,1997) para pensar no sólo el trabajo con archivos preexistentes sino la posibilidad de producir nuevos archivos. Archivos que vengán a revisar la historia, a proponer nuevas respuestas a abrir la puerta a nuevas y nuevos protagonistas y que revisen también el papel otorgado a protagonistas del pasado. Algunas artistas que trabajan en estos ejes y cuyo trabajo será desarrollado más adelante en este texto son Lizania Cruz, Tania Bruguera y Judi Werthein.

DESARROLLO

2.1 Aspectos metodológicos

Este texto da cuenta de una investigación en curso, por lo que es importante proponer a la metodología también como algo móvil y no excesivamente prescriptiva. Se enmarca además en la noción de bricolage, legataria de los estudios de Lévi Strauss, que supone una tarea de carácter cuasi artesanal por la que se ponen a jugar herramientas, técnicas o perspectivas provenientes de diversos marcos. Así algunas técnicas de la investigación cualitativa como las entrevistas o la observación participante pueden jugar un rol importante para la recolección de datos, como la incorporación de experiencias o prácticas de creación proveniente de la investigación basada en las artes o la a/r/tografía. Esto supone también otorgar un lugar activo a las y los participantes de la investigación y permitirse realizar desvíos o derivas según lo que ellas y ellos proponen como experiencia a realizar o como posición sobre un tema determinado. Así la investigación no está predeterminada por los intereses y preocupaciones de la investigadora solamente sino que se produce una apertura hacia las y los participantes.

2.1.1 Itinerarios de migración 1. Lylieth Varela y Adriana Pinto César

En las entrevistas con Lylieth (Colombia) y Adriana (Brasil) se hicieron visibles algunas de las tesis propuestas en el apartado introductorio, referidas por ejemplo a la discriminación según origen. Lylieth compartía que en un puesto fronterizo, ella por su procedencia era la única que había sido detenida y revisada antes de volver a subir al medio de transporte que la trasladaba. Cuando llegó a Uruguay se estableció en una ciudad del interior del país, donde la pregunta sobre qué hacía una colombiana en Uruguay parecía saldarse con la respuesta de que su madre era uruguaya. A esto le seguían también algunos prejuicios en relación a una mirada homogénea que se tenía sobre el pueblo colombiano, que desde una mirada lejana todo es Caribe. Lylieth que llegó hace 14 años a Montevideo recordaba en los primeros tiempos que ella junto a compatriotas colombianos se sentían *escandalosos* en sus comportamientos públicos, frente a una sociedad que valoraba para ella en ese momento la discreción y reconoce en un panorama que ha cambiado, donde hay mayor población migrante latinoamericana formas de estar en la ciudad que se permiten mayor extroversión. Cuando se le preguntó por una imagen que para ella evocara la migración manifestó que una ventana en movimiento por la que van pasando paisajes diversos le remitía a la movilidad.

Fig.1 Fotograma fijo de la entrevista realizada a Lylieith Varela. Fuente: archivo de la autora.

Para Adriana Uruguay no fue su primera opción sino que originalmente viajó a Italia para tramitar su ciudadanía, no le permitieron el ingreso al país por lo que fue enviada de regreso a Brasil. Decidió así viajar por Sudamérica y Uruguay fue el primer país al que llegó, sin embargo le preocupaba a su ingreso el sello, la huella que había dejado en su pasaporte la experiencia fallida en Italia. Supuso además que desde Uruguay, un país muy pequeño, sería más fácil tramitar su ciudadanía italiana. La pandemia la obligó a quedarse y un año después empezó su formación en la Facultad de Artes. Ideó algunas estrategias para conocer gente y crear vínculos que le permitieron construir una red de afectos por la que hace sentido seguir en Uruguay. Cuando se le pidió que pensara en una imagen que evocara para ella el itinerario de la migración expresó que consideraba que una red hídrica con ríos y sus afluentes le permitía pensar en esta relación y pasaje que supone estar en flujo, en movimiento.

Fig. 2 Fotograma fijo de entrevista a Adriana Pinto César. Fuente: archivo de la autora.

2.1.3 Itinerarios de migración 3. Tania Bruguera, Judi Werthein y Lizania Cruz

En este apartado se presentarán obras de las artistas que abordan la cuestión de la migración y problematizan algunos aspectos de importancia para pensar sobre ella. Tania Bruguera trata este tema en su obra *El efecto Francisco* (2014) una performance duracional, derivación de un conjunto de obras más amplio, que consistía en la firma de postales dirigidas al papa Francisco para que convirtiera el Vaticano en una comunidad que acogiera a inmigrantes indocumentados. Plantea como solución algo imposible de realizar a nivel legal pero que hace visible la situación de millones de personas en el mundo que no cuentan con el reconocimiento de ciudadanía lo que les impide gozar de los derechos mínimos que tiene cualquier persona reconocida como tal. En palabras de Bruguera (2015), en una entrevista publicada por el Museo Guggenheim, se trata también de hacer que las figuras públicas, en este caso el Papa Francisco asuman responsabilidades sobre temas de gran importancia y cambiar también un concepto y práctica que la Iglesia ha defendido desde sus inicios como la *caridad* por la de política pública.

Fig.3 Fotograma fijo del registro de la performance *El efecto Francisco* (2014), Tania Bruguera. Fuente: Canal de YouTube del Museo Guggenheim <https://www.youtube.com/watch?v=ijFqg1hNpc>

Judi Werthein en su obra *Brinco* (2005), comisionada por InSite, distribuía en Tijuana de forma gratuita calzado diseñado para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. En paralelo este calzado se vendía en la ciudad de San Diego a cerca de 200 dólares el par; parte del dinero recaudado era donado a un refugio en Tijuana que recibía a los migrantes. El calzado tenía una serie de artilugios que harían supuestamente más fácil el cruce entre fronteras, un mapa impreso en las suelas, la efigie de Toribio Romo, un sacerdote que muchos migrantes en la frontera decían haber visto en momentos de dificultad y que habían sido ayudados por él, paracetamol, un papel con un número telefónico al que llamar una vez habían cruzado la frontera una brújula y una mini linterna. Este calzado era manufacturado en China y trasladado a México y Estados Unidos, lo que permite reflexionar sobre la libre circulación de bienes y el obsesivamente controlado y vigilado movimiento de personas.

Fig. 4 Brinco (2005), Judi Werthein. Fuente: Insite <https://insiteart.org/insite-2005>

Fig. 5 Brinco (2005), Judi Werthein. Fuente: Insite <https://insiteart.org/insite-2005>

We the News (2016-2022) es una obra participativa de Lizania Cruz en colaboración con la organización comunitaria “The Black Alliance for Just Immigration”, que apoya a migrantes afrodescendientes, y Albert Saint Jean. La propuesta permitió a la artista y las personas que colaboraron en su creación revisar su condición de personas migrantes y construir un espacio de reflexión colectivo. Las y los participantes son convocados a la creación de un círculo de historias en el que cada participante contaba con 10 o 15 minutos para contar su propia

historia. Ese registro sonoro se convertía en un kiosco de noticias ambulante en el que la artista tomaba la calle y hacía públicas estas historias a través de fanzines. Este formato se constituye también en respuesta a la forma en que los medios construyen la noticia, editorializan y la hacen pública.

Fig 6. We the News (2016-2022) Lizania Cruz. Fuente: sitio web de la artista <https://lizania.com/We-the-News>

Fig 7. We the News (2016-2022) Lizania Cruz. Fuente: sitio web de la artista <https://lizania.com/We-the-News>

CONCLUSIONES

Este texto no se propone conclusiones en tanto se encuentra a medio camino de una investigación en curso, se pregunta más que nada sobre la importancia de la movilidad humana como un proceso político fundamental para comprender las sociedades contemporáneas y como un lugar para las prácticas artísticas de corte político-social y comunitario. Como temática atraviesa varios campos del conocimiento y su abordaje transdisciplinar permite desarrollar posiciones informadas hacia una apertura mayor, sin correr el riesgo de idealizar, romantizar o victimizar a sus protagonistas recuperando sus voces y experiencias.

FUENTES REFERENCIALES

- Anzaldúa, G. (2016). *Borderlands. La Frontera. La nueva mestiza*. Capitán Swing.
- Appadurai, A. (2001). *La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización*. Trilce. Fondo de Cultura Económica.
- Derrida, J. (1997). *Mal de archivo*. Editorial Trotta.
- Giunta, A. (2010). *Objetos mutantes. Sobre arte contemporáneo*. Palinodia.
- Giunta, A. (2014). *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Fundación arteBA.
- Sayad, A. (1998). *A Imigração ou os Paradoxos da Alteridade*. Editora da Universidade de São Paulo.
- Sayad, A. (2010). *La doble ausencia: De las ilusiones del emigrado a los padecimientos del Inmigrado*. Anthropos Editorial.