

Arte y dignidad en el corazón de la incertidumbre

Entrevista a Flabia Fuentes, artista plástica y docente de Comunicación Visual y Plástica, dentro del programa Educación en Contexto de Encierro (ECE).

Flabia Fuentes (Florida, 1975) trabaja con personas privadas de libertad; tres días a la semana (dos en el COMCAR y una en la cárcel de Piedras de los Indios, departamento de Colonia) enseña Dibujo en el plan ECE, que permite a los reclusos terminar estudios secundarios. Podríamos decir eso y detenernos solo en la punta visible de una realidad compleja, pero hay mucho más. En medio de los fuegos de artificios que hoy en día banalizan tanto al arte como a la educación, sumada la mirada apocalíptica al marginal, que nos ofrece el noticiero de horario central, la profesora Fuentes, en coordinación con el profesor de Filosofía Oscar Rorra se plantean el valiente desafío de retomar el camino magistral dejado por Pedro Figari, o más cercano, por Guillermo Fernández y darle al arte una dimensión vehicular de dignidad humana. Da cuenta de ello, entre otros proyectos, la publicación de PRES Y DIARIO, periódico realizado por los reclusos del COMCAR, que de acuerdo a su editorial busca “*ser la voz que exprese los ideales de las Personas Privadas de Libertad reconociéndose en su proceso emancipatorio*”.

VERÓNICA PANELLA

¿Cómo llegás al proyecto E.C.E.?

Siempre tuve como una inquietud de llegar con mi trabajo a las cárceles, y la forma que encontré para hacerlo fue a través de la docencia. Cuando era practicante me enteré que Secundaria trabajaba dentro de las instituciones carcelarias. En ese momento era un llamado común, similar al procedimiento para armar listas de interinato, después hubo un llamado especial en el cual las personas que estaban trabajando en ámbitos especiales tenían que presentarse de acuerdo a ciertos requisitos y de esa forma se fue armando una lista de docentes.

¿Estás trabajando en varias cárceles?

Yo comencé a trabajar en esto en el año 2009. Mi primer experiencia fue dentro del Penal de Libertad y fue impresionante. Esa experiencia me convenció que realmente se

podían lograr cosas. Vos ves el Penal desde afuera y te paraliza, pero adentro me sentí totalmente respetada. Trabajé dos años ahí y luego pasé al COMCAR, a la cárcel de Piedra de los Indios, y a la cárcel de Punta de Rieles.

Tu entrás como profesora de Secundaria, no es un taller específico de arte, sino la materia Dibujo, dentro de los programas curriculares de un plan de estudios similar al de los liceos.

Exacto, es un programa del Consejo de Educación Secundaria dentro de la institución carcelaria. Es interesante la pregunta que hacés porque yo fui al COMCAR a presentar una mesa de examen invitada por el profesor de Filosofía Oscar Rorra, con quien actualmente trabajo, y los muchachos debían exponer, delante de un grupo de autoridades, un proyecto de investigación sobre

Flabia Fuentes. Foto: Mariana Martínez.

PRES Y DIARIO

Año 1-Número 1 -COMCAR -Montevideo 28 de Noviembre de 2012

EDITORIAL

RECLUSIÓN

- ✓ Entrevista a Director del Comcar
- ✓ Concepto de prisión. Condiciones de vida en la privación de libertad
- ✓ "Lo de ahora, es lo que está sonando"

EDUCACIÓN Y CULTURA

- ✓ Concepto de Educación y cultura. Qué es un espacio educativo?
- ✓ Ed. Formal
- ✓ Ed. No formal
- ✓ Intervención de Facultad de Química

SALUD

- ✓ Entrevista al Dr.Sosa Director operativo del Centro de salud del Comcar
- ✓ Artículo sobre Tuberculosis
- ✓ Salud Mental
- ✓ Agua, higiene y alimentación

DEPORTE y RECREACIÓN

- ✓ Entrevista al maestro de ajedrez Luis Cuello
- ✓ Deporte
- ✓ Juegos lógicos

CARTAS AL LECTOR

- ✓ Educación en contextos de encierro- experiencia innovadora

Primer ejemplar de PRES Y DIARIO. Noviembre 2012.

autogestión de cárceles. A mí me generó mucha curiosidad el hecho de que ese contingente de personas reclusas dentro de la masa inmensa que es el COMCAR pudieran reflexionar sobre su propia realidad y elaborar estrategias de como gestionarla. Me pareció fantástico y me hizo iniciar un proceso impresionante en el que tuve que cambiar muchas estructuras de mi pensamiento. Ahí fue que entré, invitada por Oscar para trabajar en conjunto, y en ese intercambio es que surge el proyecto, luego concretado, del periódico PRES Y DIARIO.

El periódico es resultado de la coordinación entre Dibujo y Filosofía

Es importante destacar esto, la idea del plan ECE es trabajar multidisciplinariamente y en multigrado, es decir yo tenía alumnos de primero a quinto grado y esos alumnos también cursaban Filosofía, aunque esa materia sea curricular recién a partir de cuarto año. No todos los docentes trabajamos así, pero ese es el espíritu del proyecto. Y a partir de ahí es que arrancan muchos

desafíos desde el punto de vista del rol como educador, porque es necesario revisar todas tus estructuras y ver qué planteos le vas a llevar a tus alumnos en este ámbito específico. Acá no es válido entrar con esa idea de "ay, tengo que cumplir el programa". Algo que a mí me estimula mucho es que cuento con mucha libertad para trabajar, aunque parezca contradictorio, si pensás lo restrictivo del espacio en otros aspectos. Me siento libre y respaldada al momento de estructurar los contenidos. Acá se trata de estar atento a los emergentes. Estar ahí para ellos, para romper esquemas desde la Filosofía y desde el Dibujo.

Justamente, cuando leía sobre el proyecto que llevan a cabo ustedes y el diario como su materialización, yo pensaba "¿arte y filosofía nada menos como formas de trascender al encierro!" ¿Es válida esa percepción o estoy "romantizando" una situación que por terrible resulta inimaginable?

Un objetivo para la comunidad pedagógica que va ahí, creo yo, es que los alumnos a

través de la educación y de la cultura tomen conciencia de su situación y logren trascenderla. Y ahí, desde esa premisa, trabajar particularmente sobre el concepto de "arte". Con respecto a lo que te decía de los replanteos, yo me tuve que cuestionar mis definiciones en este sentido. Me encontré con que tenía una visión muy elitista acerca de lo que era arte y tenía también estrategias educativas muy estructuradas, que a mí me daban seguridad. Sabía que con esas estrategias el muchacho funcionaba...

El muchacho de catorce años en el liceo.

Claro, pero yo también fui con esa impronta a la cárcel, y luego con el cruce con Filosofía, que me hace cuestionar la esencia de estas cosas, me pregunto y les pregunto "¿qué esperan ustedes de la educación?". Eso me lleva a cuestionarme los conceptos de arte y de belleza...

¿Y cuál es la respuesta? Tú corregime, pero me imagino el trabajo de ustedes menos por el lado de enseñar proyecciones y más por la búsqueda de esa función liberadora del arte.

Lo que hacemos con el profesor Rorra es cuestionarnos el "¿por qué estamos acá?", "¿cuál es la función de la educación?". A partir de las respuestas de los alumnos y adaptándome a la realidad que me rodea es que llego a la conclusión que el arte tiene que servir para transformar esa situación que están viviendo, para hacerla más digna. Ahí trabajamos el concepto de belleza moral, inherente al ser humano. La libertad de pensamiento, la capacidad de respetar al otro, la posibilidad de crear... Todo es una excusa para que se convierta en la posibilidad de transformar la situación en la que viven, modificar su estado de opresión. Es dar la posibilidad de recuperar la palabra clausurada. Te voy a contar una anécdota del diario; cuando ellos presentaron el proyecto el 28 de Noviembre, que además era el examen de Filosofía y de Dibujo, decían, "si, porque cuando salgamos y recuperemos la libertad las personas van a saber que estamos trabajando a través del diario..." y una profesora pide la palabra, "voy a tener que hablar porque si no me voy a sentir mal conmigo misma... ustedes ya están siendo libres, acá está la prueba, acá están sus palabras" y levantó el ejemplar de PRES Y DIARIO que había recibido. El concepto de libertad se viene trabajando desde antes ¿y cómo se pueden generar esas instancias de libertad? Y bueno, ¿a través del pensamiento! Entonces yo no se si eso está tan claro en el día a día del "afuera" de la cárcel ¿Estar libre es sólo estar fuera de las rejas? ¿Cuál es la dimensión de libertad?

Trabajo de alumnos del taller de esculturas con chatarra. Cárcel de Piedra de los Indios, departamento de Colonia.

¿En qué circunstancias deciden que el vehículo para expresar esos conceptos abstractos sea un diario?

En realidad la idea de hacer un diario fue la excusa para materializar todos los esfuerzos y reflexiones que veníamos llevando adelante en clase. ¿Cómo mostrarle al "afuera" lo que estamos trabajando? En el diario hay un proceso intelectual, hay una autonomía... ellos se apropiaron de ese espacio. Y surge como elemento pedagógico, ya no se trataba de adquirir determinada destreza para volcarla a una lámina, o una idea para repetirla en el escrito, sino darle otra dimensión a ese conocimiento adquirido. Es, por ejemplo, detenerse en el concepto de hacinamiento y reflexionar a través de la imagen. No enseñé dibujo técnico para que quede en una lámina. El dibujo técnico sirvió para que el estudiante fuera a su celda y la viera con otros ojos, "levitara" en ella observando desde arriba, porque además no pueden tener cámaras ni sacar fotos, y trasladara lo visto a la proyección, registrando en forma crítica las condiciones de su encierro. El conocimiento tiene ahí una relación directa con la práctica y con sus necesidades y carencias. Mi trabajo me tiene que llevar a cuestionarme qué puedo aportar a esas personas en situación de vida extrema.

Que el conocimiento sea significativo.

Exacto, partimos de la base de que somos seres materiales, sensibles y racionales. Esas características las tenemos. Entonces si las tenemos vamos a usarlas, vamos a cuidarlas. No se trata del arte con un fin puramente estético sino social en el que incluimos a la belleza moral que se traduce en la **DIGNIDAD HUMANA**. Como te decía, la dignidad está presente, es un valor inherente al ser humano, no es que venga yo a decirles que tienen que ser

libres. La cuestión está en cómo... Cuando yo trabajé en el Penal de Libertad, surgió la idea de hacer una cometa, con la que íbamos a trabajar muchos aspectos formales (problemas matemáticos, el hueco) pero el tema era "¿y qué significa esa cometa?". El caso es que llevamos el proyecto adelante, se hizo la cometa "¿y ahora, que hacemos con esto?"

La respuesta inmediata sería remontarla...

Claro, pero no se podía. "No podemos remontar la cometa porque estamos presos..." Yo en ese momento tenía una base menor de Filosofía, yo estoy aprendiendo mucho con el profesor Rorra... ¿No podemos remontarla?, entonces ¿que vuelta le podemos buscar?" Surgieron ideas, "yo se la voy a mandar a mi hijo, que hace casi ocho años que no lo veo", "yo se la voy a dar a mi hija en la visita, que se viene el día del niño". La cometa se transformó en un símbolo fuertísimo de "poder regalar libertad".

En el correr del 2012 sacaron el número uno del PRES Y DIARIO y fue algo así como el cierre de ese año.

Si, como decimos ahí en la editorial del dia-

rio, no fue un parto fácil. Entre otras cosas, no contamos con ningún apoyo económico y la idea es encontrar ese apoyo.

Te iba a preguntar eso, qué pasa por ejemplo con la infraestructura, con los insumos materiales para el proyecto. Porque en general no es fácil, pensando al menos en mi experiencia en Secundaria, sacar adelante una propuesta que vaya a contracorriente de las estructuras tradicionales, y si sale suele ser a pulmón.

Acá no estamos fuera de esa realidad, teniendo en cuenta además que se trata de una institución (Secundaria) dentro de otra institución (el sistema carcelario) Esa institución carcelaria tiene sus modos, sus reglas y sus códigos. No teníamos ni computadora. Por el esfuerzo de colegas conseguimos que Facultad de Psicología nos brindara algunas computadoras, las entramos con todo lo que implica entrar cualquier cosa a la cárcel, todos los permisos pedidos. Después el tema de los cables. No hay conexión por un tema de seguridad... logramos los cables. Después tuvimos muchos percances por diversos motivos: nos borraron archivos, nos cortaron la luz, nos sacaron algunas computadoras, se

EL LIBRO DE CABECERA

"Este año en el **COMGAR** cuando pregunto '¿Qué es el arte para ustedes?', un muchacho con un librito muy pequeño, con sus puntas todas dobladas (...) comienza a leer la definición. Yo me había quedado impactada, no por la definición sino por su librito.

-Profesora siempre ando con él. Es el libro de cabecera.

(Espinola Gómez decía que el libro que, por obligación debía de leer todo ser humano, era el diccionario)."

Flabia Fuentes, fragmentos de su diario de profesora.

perdía la llave de esa sala que tanto esfuerzo nos costó armar, a todo esto sumale todo el tiempo que no fuimos a clase por los motines...

Tenés que adaptar tu cátedra, por así decirlo, a la dinámica carcelaria, a lo que está pasando, a las reglas establecidas.

Si, yo en un momento dije "bueno, bajo los brazos...", pero lo que te estimula es la actitud de los muchachos que te dicen "no profesora, esto nos hace más fuertes, esto se hace así" y ahí arreglan el cable y acomodan esto otro que no está marchando...

Hicieron propio el proyecto, generaron los textos, las imágenes...

¡Es qué es de ellos! El diario es de ellos. Hay que tener en cuenta varias cosas con respecto a las limitaciones para el trabajo. La idea era no dar ni un paso en falso. El tema de la tapa, ¿cómo iba a ser? ¡Se arma la discusión! Un compañero había hecho un logo de un tero con un megáfono [ver

recuadro] pero lo rechazan porque "el tero es un alcahuete". Bueno, el tero no va, ¿qué proponen entonces? Ellos querían una puerta carcelaria, pero no podíamos sacar una foto a una de las del COMCAR, así que me fui hasta el Museo de la Memoria a sacar fotos. Después me dijeron, "pero profesora, vamos a ponerle el número 44 que es la cárcel", así que se modificó con photoshop. Después cargamos un programa, y fuimos diseñando y diagramando las secciones y por último lo mandamos a una imprenta. El objetivo para este año es sacar tres o cuatro números más.

¿Cómo fue el tema del tiraje y la distribución? ¿quiénes fueron pensados como destinatarios del PRES Y DIARIO?

Es un tiraje de mil ejemplares que se distribuye dentro del COMCAR, pero también llega a otras cárceles, llega al Penal de Libertad, a la cárcel de Punta de Rieles, a la cárcel de Colonia, a Salto y también a las familias de los presos.

En uno de tus textos hablabas de encontrar lo bello en esa situación, ¿es posible?

Estoy totalmente convencida. Algunos técnicos hablan de la resiliencia, como el metal en las vías de tren que se adapta a todo, al calor, a la velocidad, sin romperse. En la medida que crecemos perdemos la capacidad de crear, o mejor dicho, nos hacen creer que la perdemos o que se distribuye y a unos les toca y a otros no. Los de ciencias no son los creativos, esos son los de dibujo o música y no, ¿por qué tiene que ser así, si además la creatividad es un instrumento que nos ayuda a percibir la realidad y a transformarla? ¿Qué vamos a hacer con todas esas camas rotas que quedaron en el COMCAR por el motín? Ya hay un proyecto para hacer esculturas en una propuesta similar al trabajo que vengo haciendo en Colonia. Pero claro, no depende sólo de mí, sino de toda una estructura jerárquica. Todos los centros penitenciarios son diferentes, tiene en común el en-

HUBO UN CAMBIO EN EL COLOR AZUL

"El color azul, es, según categorías que han hecho, un color frío, pero nosotros pensemos en la relatividad del color. Depende de con quien esté acompañado (...) su temperatura.

Que curioso! depende de como me haya levantado y/o como me trate el funcionario como lo percibo, como un color frío o cálido.

_Siiii?!!!

_Somos (o soy si llego sola) profesores. (Mientras mostramos la cédula)

_Adelante, nos dicen los policías de la metropolitana.

Entregamos la C.I. Abrimos los bolsos y luego viene el sensor que dibuja el contorno de nuestro cuerpo y marca la altura que depende, si te sentís alto o bajo, según la altura del funcionario.

_ Muchas gracias, y pasamos la segunda puerta con tejido. Sé que no debo abrirla. Es de hierro o caño mejor dicho. Pintada de color azul. Caminamos por el color gris marcado por el portland.

Para cortar camino, pisamos las gramillas del pastito y nos enfrentamos al tendedero con camisetas de Peñarol, Nacional y prendas de vestir del Módulo Nueve.

Saludos, preguntas, y sonidos de algún tambor, alguna ráfaga de yerba mate...

_¡Buenos días! también dibujados con la mano por las distancias físicas y de cercos con tejidos.

Seguimos por las calles al terminar con la cortadita y nos enfrentamos a la montaña de camas de hierro y elásticos, como las que tenía mi abuela, montadas una encima de otra, resultado del motín. Volvemos a pisar el verde con un poco de pedregullo. De un extremo el crecimiento de la pequeña quinta, que se percibe el paralelismo de

las plantaciones y por el otro la repetición de formas rectangulares, grises que se traducen en la producción de bloques.

En nuestro frente, a los lejos ya no hay un horizonte. Hay un gran muro, gris y débil decorado con un alambre púa. Pensar que el color gris es de una gran sensibilidad, seducción. El que se utiliza para lograr el equilibrio en una composición pictórica. Para traducirlos en conceptos de Torres García y de Guillermo Fernández, se habla del valor del color que es diferente al color mas claro u oscuro.

Creo que aquí están hablando del mundo sensible, espiritual. Hablan de la luz.

Al llegar a la puerta de entrada del espacio educativo o llamada Escuela, nos encontramos nuevamente con un tejido pero este año con una particularidad, el nido de TEROS.

Ya sabemos que el tero engaña al humano con su actitud de ataque y canto para defender su nido.

Por la puerta con tejido que atravesábamos para entrar al espacio de educación, pasábamos primaria, secundaria y policías.

Me enteré haciendo el periódico y discutiendo, ellos, por el logo del periódico, Pres y Diario, que no aceptaban el logo del tero que había hecho un compañero porque éste es "un alcahuete".

A mí me había parecido muy cómico ya que estaba el tero con un megáfono. El periódico no era mío. Fui escuchada pero no aceptada mi opinión.

El tema fue que si bien el tero no es querido, los huevos, luego sus pichones fueron el disfrute, producto de la sensibilidad, que genera ba ver a esa familia."

Flabia Fuentes, fragmentos de su diario de profesora.

cierto pero todos se manejan con criterios diferentes. Imaginate que yo, en Piedra de los Indios, tuve la oportunidad, autorizada por el director, de trabajar con machete, chapas, alambres... Está bien, es una cárcel más chica, modelo, con espacios verdes, pero tiene que ver con la empatía establecida. La persona que blandía ese machete sabía que yo confiaba plenamente en ella y actuaba en consecuencia. Ellos te preguntan "¿profesora ¿usted tiene miedo?" Con un gran desarrollo de la percepción se dan cuenta si eso es así. Trabajábamos bajo el árbol de pitanga, o íbamos a la charrería, más allá estaban otras personas que nos ayudaban, unos soldadores profesionales que también estaban reclusos y nunca se dio un incidente.

¿Cómo es tu carga horaria dentro del plan de estudios?

A la cárcel de Piedra de los Indios le dedicaba el viernes íntegro y al COMCAR iba dos días, toda la mañana uno y todo el día el otro. Pasaba el día allá, almorzaba allá. Estaba todo el día.

Todo el día estabas en la cárcel... en uno de los fragmentos de tu "diario de profesora" te referías al COMCAR diciendo: "... estoy adentro de esta bomba que pareciera que en cualquier momento explotara y cuando salgo, la veo de afuera, vuelve esa contradicción... entre la percepción de una cárcel y una escuela humana" ¿No es poca cosa meterse ahí a a trabajar y saber que en cualquier momento puede reventar con vos adentro!

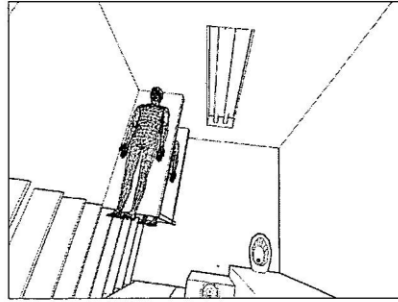
Es que es así, entras al corazón de la incertidumbre, nunca sabés que es lo que va a pasar. Todas las cárceles son bombas de tiempo, pero el COMCAR especialmente. Pero si hay algo de lo que estoy segura es que los muchachos nos esperan, nos cuidan, nos quieren y nos respetan. No se ha dado ningún caso que indique lo contrario y esa es la mayor seguridad que te motiva a ir ahí. Capaz que hoy no viene fulano porque el llavero no lo sacó de su celda, o estaba muy depresivo y no quiso salir o no sé, muchas contingencias hacen que generalmente no lleguen todos a clase.

Contame un poco del proyecto del taller de esculturas en Piedra de los Indios.

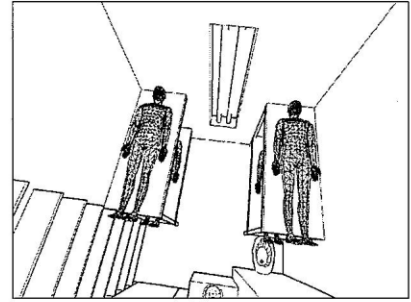
Inicialmente pensé trabajar murales, pero el director, una persona sensible, interesada por el arte, me propuso trabajar con chatarra. Me pareció interesante, lo consulte con los alumnos y quedaron encantados. Yo con mis ideas más estructuradas, quise empezar con prácticas de tallado con jabón y ellos tenían una necesidad de expresión

ESTUDIO DE PROYECCIONES DE LOS ALUMNOS SOBRE CONDICIONES DE RECLUSIÓN.

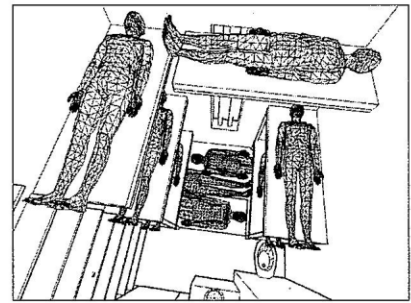
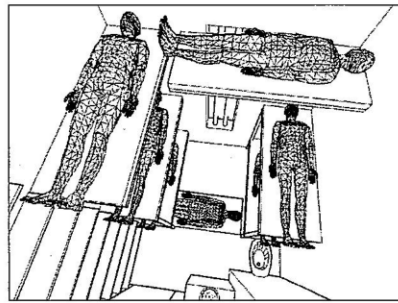
PRES Y DIARIO. Año 1, Número 1. Noviembre 2012, pag. 5.

Celda en situación ideal.

Celda en situación común.

Celdas en situación de hacinamiento.

que trascendía todos esos límites ¡querían agarrar la maza y el soplete! (risas) Hoy en día hay unas cuantas estatuas expuestas en los espacios verdes de la cárcel, en el área de educación, pero ellos propusieron que salieran de ese lugar porque no era un espacio al que pudiera llegar la visita. También llevamos imágenes digitalizadas para exponer en la Bienal de Educación Artística de Maldonado, pero por problemas organizativos de esa instancia no nos vio casi nadie.

¿Tu experiencia como artista plástica también se nutre, se cruza con esta experiencia tan fuerte?

Totalmente. Además creo que hay algo que tengo a favor: el oficio de la pintura me lleva a generar una gran empatía con el que está creando. Si tengo una persona que está tratando de resolver un tema plástico, de ver como funciona un color, enojado con una mancha porque no quedó como quería, tenemos un lenguaje en común, preso o no preso, está viviendo cosas que yo también viví dentro del proceso creativo. Es el resorte encontrado por una muchacha en la cárcel de Colonia, convertido en el punto de partida de las alas de la libélula que hicimos en conjunto.

Me acuerdo de una entrevista que hiciste al artista plástico Oscar Caballero, [La Pupila Nro. 9, Agosto 2009] interno de la Colonia Etchepare... Estaba leyendo sobre él y la investigación de Pablo Thiago Rocca sobre "Arte-Otro" y pensaba si

relacionas el trabajo de tus alumnos dentro de esta categoría.

Cuando preparo la ponencia para la Bienal de Maldonado dejó planteada la pregunta al público (y por extensión a la sociedad) de que si una persona privada de libertad puede hacer arte. Yo estoy convencida de que sí. Pero en general no es una creación a la que se le preste atención, se valoriza lo que está institucionalizado y para lo otro, los espacios son difíciles. Es cuestión de crear espacios. Yo puedo hablar de la obra de Caballero o ir a verlo porque yo estoy permitiendo ese espacio. Él está abierto al encuentro con el otro, ¿pero cuántas posibilidades damos para ver y hacer arte? Yo creo que por ahí está la pregunta. Fuera y dentro de la cárcel, como fuera y dentro de los museos. Unas personas de Atlántida miraba las fotos de esculturas de Colonia y decía "¡qué bueno sacar el arte de los museos y llevarlos al parque!" Fue muy fuerte decir "no, no es un parque, es el patio de una cárcel..."

Fuiste de los últimos ingresos al taller de Guillermo Fernández... ¿de qué forma influye su magisterio en esta tarea?

Yo siento que este proyecto, la interacción con los alumnos, lo que aprendo con Oscar, me ayuda a entenderlo más a Guillermo. No es que diga "ya lo entendí", sino que lo estoy entendiendo más... cuándo él hablaba de esa relación de las partes que tenían que formar un todo... el concepto del maestro sale de lo estético para tener que ver con la vida: uno mismo es eso... y no puede quedar entre las cuatro paredes de un taller, tiene que ver con mi accionar, todo el tiempo. ☺